

में 'ताल' से नियंत्रित होकर संस्कृत में वर्णवृत्त के रूप में पहुँचा है।^१

शृंगार-युग में रचित सभी काव्य संगीतात्मकता से ओत प्रोत हैं। इस काल के कवियों ने अपने काव्य के लिए दो प्रकार के छंद चुने। एक तो वे, जो छंद-शास्त्र के अनुसार मात्राओं तथा वर्णों में बाँधे गए हैं, परन्तु संगीतात्मक हैं। दूसरे प्रकार के छंद वे हैं, जो मात्राओं में नहीं बँधे हैं, परन्तु गेय हैं, अतः ताल बद्ध हैं। संगीत-काव्यकारों के लिए तो काव्य रचना का उद्देश्य ही उसको गेय बनाना था, अतः केवल ऐसे छंदों में रचना की गई है, जिनकी गति और यति में संगीत और नृत्य की मधुरता, ताल और लय स्वाभाविक रूप से निहित है। संगीत काव्य में प्रयुक्त छंद अधिकतर दोहा, सवैया तथा घनाक्षरी अथवा मनहरण हैं, जिसे सामान्य रूप से कवित्त कहकर पुकारते हैं। गेय छंद की गणना मात्रिक और वर्णिक किसी भी छंद में नहीं की जा सकती, परन्तु गति तथा यति दोनों ही का समावेश होने के कारण उन्हें गेय छंद कहा गया है। ऐसे छंदों में कुछ उर्दू में प्रचलित छंदों को लिया गया है। इसके अतिरिक्त संगीत की शैलियों के आधार पर कुछ छंदों का निर्माण कर लिया गया है। इन छंदों में रेपता, गजल, ध्रुवपद, घमार, होली तथा रास आदि का प्रयोग हुआ है।

दोहा

पिंगल शास्त्र में वर्णित छंदों में सर्वाधिक प्रयोग दोहे का है। दोहा छंद की संगीतात्मकता, उसके अत्यधिक प्रचार और उसकी प्राचीनता से ही सिद्ध है। श्री रघुनंदन शास्त्री ने 'दोहा' की उत्पत्ति वैदिक छंद अनुष्टुप् से मानी है। उन्होंने बताया है कि 'अनुष्टुप् वैदिक स्वरों से नियंत्रित न होकर ताल संगीत के अनुशासन में बद्ध है। गाया जाने के कारण इसे गाथा कहते हैं। यही गाथा छंद पीछे काल मात्रा से नियंत्रित होकर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में 'आर्या' कहलाया है। हिंदी में पहुँचकर यही दोहा बन गया है।'^२ इस दृष्टि से दोहे की गेयात्मकता स्वाभाविक है। आदि काल के 'रासो' में भी गाया जाने के लिए दोहे को चुना गया। उपदेश देने वाले संतों और भक्तों ने भी जब गाकर अपनी वाणी जनता के हृदय तक पहुँचानी चाही, तो दोहे का आश्रय लिया।

संगीत के क्षेत्र में दोहे का एक अलग स्थान है। दोहे की यति और गति को दृष्टि में रखने पर यह पता चलता है कि दोहे की प्रकृति में गंभीरता है। चंचल गायन अथवा द्रुत लय के गीत के पश्चात् यदि गायक विलम्पित में गाना चाहता है, तो दोहे का प्रयोग करता है। गीत को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भी बीच बीच में दोहे का प्रयोग होता है। विशेष रूप से कीर्तन और भजन की गायन शैली के अनुसार एक पंक्ति को बहुत अधिक तेज लय तक बढ़ाते जाना, और उसी में विभोर होकर थोड़ी देर तक ताल बद्ध गाते रहना, उसके पश्चात् लय एकदम विलम्पित करके ताल छोड़कर गम्भीर पद कहना प्रचलित रहा है। ऐसी बीबी लय में गाने के उपयुक्त छंद दोहा ही है। ऐसा प्रयोग अधिकतर भक्त

१. हिंदी छंद-प्रकाश रघुनंदन शास्त्री, पृ० ६।

२. वही !

कवियों के अनुकूल था। कुछ देर वीर्तन करने के पश्चात् बीच बीच में इष्ट की विशेषता बताने के लिए या कोई नीति-धर्मोपदेश देने के लिए दोहा गाया जाता था। ऐसा ही प्रयोग भृंगार युग में भी पाया जाता है। वृष्ण भक्ति के गीतों में बीच बीच में दोहों का प्रयोग मिलता है।

उदाहरण के लिए—

‘लाडलो बनो जो म्हारो नवल बनो
है नौपीलो बनो जो म्हारो नवल उनो।
नगरालो बनो जो म्हारो नवल बनो।
रूपालो बनो जो म्हारो नवल बनो।
दोहा— रूप उमग सग्यो रहे माहन प्रीत घनाह।
उपमा की अटवत फिरं लोभी नवल बनाह।’

उपसृक्त गीत में ‘लाडलो बनो जो म्हारो नवल बनो’ प्रादि पंक्तियाँ द्रुत लय में गाई जाएँगी। ताल बद्ध गीत का आनंद लेने के पश्चात् गायक विलपित लय में दोहा गाता है। फिर द्रुत लय की स्थायी पर लौट आता है। दाहा गात समय ताल बन्द कर दी जाती है। छन्द शास्त्र के लक्षणानुसार तेरह, ग्यारह मात्राओं में ही गाया जाता है। ताल में गाने के लिए चौबीस मात्राओं को बहरवा में गाया जाता है। बहरवा छान्द मात्राओं का होता है। उसकी तीन आवृत्तियों में एक पंक्ति गाई जाती है। चौबीस मात्राओं का आलाप से बढ़ाकर बत्तीस मात्राएँ कर लेने का भी प्रचलन रहा है। ऐसी दशा में तीन ताल में भी गाया जा सकता है।

गीत में दोहे का महत्त्व इतना अधिक है कि गीत तो कवि के मौलिक होते हैं, परन्तु दोहे प्रसिद्ध सगीतजों के गाए जाते हैं, इसका कारण स्पष्ट ही है कि उस समय गीत में भाव की अभिव्यक्ति अधिक महत्त्वपूर्ण थी, पलस्वरूप जवानसिंह जी की रचनाओं में नागरी दास, मुबारक अथवा हरिदास के दोहे लिए गए हैं। अधिकतर स्थानी, कवि की होती है और अन्तरा के रूप में दोहे अन्य कवि के। उदाहरणार्थ,

‘धमार तारिँ अस्थायी श्री जवान सिंह जी हृत अन्तरा का दोहा
श्री नागर दास जी हृत मजलस मण्डन का।
महो छवि देपिये हो बसो सुन्दर स्वाम मुजान।

दाहा— भीनै विमल वशोल पर लगी छूट लट साफ
पुमनवीस मुनसी मदन लिप्यो वाच पर बाफ।

नैन बचत वाचन बधा मोहन सैन विलोह
पीवन श्रोता नागरी इह रस इष्टक धोक।’

१ जवानसिंह जी हृत ‘रस-तरंग’ मुनि कांति सागर, सप्रह, उदयपुर।

२. वही।

उपर्युक्त गीत में पहली अन्तरा के मुवारिक में दोहे का रूपांतर किया हुआ दोहा^१ और दूसरा नागरी दास का है।

इसके अतिरिक्त दोहे में फ़ारसी के शेरों के समान ऐसी क्षमता है, जो थोड़े स्थान में अधिक उक्तियों को अभिव्यक्त कर सकता है, अतः इस चामत्कारिक युग में उसका बड़ा योगदान रहा। दोहे का सर्वाधिक प्रयोग 'रास' के गीतों में रहा।

इन कवियों ने अन्य रीतिकालीन कवियों के समान लक्षण लिखने के लिए सदैव ही दोहे का प्रयोग किया है। अतएव, शास्त्रीय ग्रन्थों में दोहे का प्रयोग अधिक है। उदाहरण के लिए—

‘राम करी में मिलत है गौड अड़ानो जाय
ताहि कहत हैं गुन कली गुनी कलावत गाय ।’^२
+ +
‘हाथ पिता है ताल को, माइन देपी जाइ।
मिलि संयोग वाज्यो शवद, ताल गयो कर आइ ।’^३
+ +
‘प्रीतम चाल्या है सपी ललिता करै विलाप
हिरदा ऊपर हीडतों भो विरहन को हार ।’^४
+ +
‘आदि नाद अनहद भयीं ताते उपज्यो वेद
पुनि पायो वा वेद तै सकल सृष्टि काँ भेद ।’^५
+ +
‘बीर और उत्साह मैं रीढ़ भाव रस आनि
पुरुष करै नृत्यहि वहै, तांडव नृत्यहि जानि ।’^६

कविता

दोहे के पश्चात् इस काल में कवित्त सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है। छंद शास्त्र की दृष्टि से कवित्त और मुक्तक दंडक एक ही माने गए हैं।^७ मुक्तक दंडकों के तीन भेद मुख्य रूप से किए गए हैं। इकतीस अक्षरों के, वत्तीस अक्षरों के तथा तैंतीस अक्षरों के मुक्तक दंडक।

१. “अलक मुवारक तिय वदन लटकि परी अति साफ़।
पुस नवीस मुनसी मदन लिख्यों काच पर काफ़ ।”
अलक-शतक, मुवारक, मिश्रबंधु-विनोद, भाग एक प्रथम संस्करण, पृ० ३६८।
२. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
३. राग-माला, कवि उस्तत, श्री अभय जैन ग्रंथालय, बीकानेर।
४. राग माला, सागर कवि, श्री अभय जैन ग्रंथालय, बीकानेर।
५. हीय हुलास, म्यूज़ियम, अलवर, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी।
६. संगीत दर्पण, हरिवल्लभ पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
७. हिंदी-छंद प्रकाश, रघुनंदन शास्त्री, पृ० १०३।

इनमें भी प्रभेद करते समय इक्तीस अक्षरों के मुक्तक दंडको के तीन प्रकार हो जाते हैं। एक, घनाक्षरी या मनहरण—इनके प्रत्येक पाद में इक्तीस वर्ण होते हैं। अन्तिम वर्ण गुरु होता है।

दो जनहरण—इसके प्रत्येक पाद में इक्तीस वर्ण होने हैं, जिनमें तीस लघु वर्ण और अन्तिम वर्ण गुरु होने का नियम है।

३, बलाघर—प्रत्येक पाद में इक्तीस वर्ण होते हैं, जो त्रयश गुरु लघु के पंद्रह युग्मका में रहे जाने हैं। इक्तीसवाँ वर्ण गुरु होता है।

इसी प्रकार बत्तीस अक्षरों के मुक्तक दंडक में सभद रूप घनाक्षरी, जलहरण, डमरू, वृषाण, विजया और तैंतीस अक्षरों के मुक्तक में देवघनाक्षरी, प्रभेद माना गया है।^१

यहाँ पर रास के आध्यात्मिक पक्ष का विवेचन न करके केवल इतना बह देना पर्याप्त होगा कि माधुर्य भाव की भक्ति में रस का चरम पराकाष्ठा पर पहुँचा देने वाला 'रास' नृत्य था। अतः, उस दिव्य ध्यान को प्रदान करने वाले नृत्य के साथ संगीत का माध्यम दोहा हो क्यों चुना गया, इस का सबसे बड़ा कारण यह ज्ञात होता है कि रास में जिस रस व्याप्ति की प्रारम्भ से अन्त तक आवश्यकता होती है, वही दोहों के निरन्तर गाने से प्राप्त हो जाती है, यों दूसरे शब्दों में, जिसे साहित्य में 'प्रवधात्मकता' कहा जाता है, वही 'प्रवध-गोतात्मकता' इस नृत्य में अपेक्षित है, जिसकी पूर्ति दोहा करता है।

रास नृत्य करते समय नर्तक और नर्तकी धीमी लय से प्रारम्भ करके निरन्तर ज्यों ज्यों रस में डूबते जाते हैं त्यों त्यों लय भी बढ़ाते जाते हैं। नृत्य कला के दृष्टिकोण से इसी बढ़ती हुई गति के साथ गोपियाँ कृष्ण से अधिकतर काल्पनिक सामीप्य का अनुभव करती चली जाती हैं, इसी अनुभूति के साथ ही कृष्ण का स्वरूप उसका सौंदर्य, उसका प्रेम उद्दीप्त होता चला जाता है। उनके भग्न संचालन, गति, अभिनय और रस की अभिव्यक्ति में नवीन भावों और हावों का समावेश होता चला जाता है, जिसकी पूर्ति दोहों के समान सरल और स्वाभाविक छंद ही कर सकता है, तभी गूरदास, नन्ददास तथा अन्य कृष्ण भक्तों ने भी रास में गीत के लिए सदैव 'दोहा' ही अपनाया है और सभी रास गीतों में एक ही प्रकार की सम्मेलना दिखाई देती है। कृष्ण से तादात्म्य करने ही एक अलौकिक ध्यान में नर्तक डूब जाता है और तब साधक साध्य और साधन सभी का एक ही स्वर हो जाता है, जिसका प्रमाण प्रत्येक रास में दिए गए मृदग के बोल हैं, जिनमें गोपी के पैरों से निरालने वाले मृदग के बोल स्वयं बलि गाने लगता है।

‘सरद उजारी रैनि तामघि रच्यो है रास मडल

पियारी चले ठुम ठुम चाल है।

ता येई ता येई येई तब तब येई ता ता येई भजन बनन

साजे भम भम ताल है।

पिपिकट पिपिकट धिकना ता न धुग धुंग घर घर

तन न न जाल है ।

ताडिगिडि तथुडिगिडि था गिडि गिडि ता ता कु ता उघटत

गोपी संग नाचत गुपाल हैं ।^{१८}

संगीत-काव्य में राग रागिनियों के उदाहरण स्वरूप लिखे गए छंदों में लगभग हर स्थान पर कवित्त अथवा मुक्तक दंडक का आश्रय लिया गया है, अतः लगभग सभी प्रकार के मुक्तकों का प्रयोग प्राप्त हो जाता है । अन्तिम वर्णों के लघु और गुरु वर्णों के वैभिन्न्य से अधिकतर घनाक्षरी का प्रयोग मिलता है ।

उदाहरण के लिए, 'राग रत्नाकर' में देसकार का स्वरूप वर्णन करते हुए कवि राधाकृष्ण कहते हैं:—

‘कंचन सो गात तामें चंदन चरचि राख्यो,

फैल्यो है प्रकाश मुप चंद की उजारी को ।

कारे सटकारे अति सोभित सुदेस केस

मोतिन की माल भाल व्यंदा छवि भारी को ।

प्रीतम कै संगि रति रंग में अनंग भरी

हूनी दुति अंग अंग फूलि गयो प्यारी को ।

कंचन कलस कुच केशरि की क्यारी माझि

देख्यो गुलजारी यह रूप दे सकारी को ।^{१९}

यहाँ इकतीस वर्णों का कवित्त है, सोलह और पंद्रह पर यति है और अन्तिम दो अक्षर गुरु हैं, अतः घनाक्षरी छंद है ।

रागिनियों के उदाहरण अधिकतर इसी छंद में दिए गए हैं ।

‘भावै भेद करि हरि वल्लभ यो हिय हरि

पंभावती पिन पिन भावै सव जन कीं ।

सुंदर सरस तन जोवन बनाउ वनी

पूजति विरंचि को सजति मोद मन को ।

कंठ सुर मृदु कल कोकिल ते कमनीय, तान

गान मे प्रवीन जानै गुन जन कीं ।

मीठे मीठे वैन चित चैन दैन कहि, कछु

मुस्वयाइ उपजावत मदन कीं ।^{२०}

पंभावती के इस उदाहरण में भी इकतीस अक्षर हैं, सोलह और पंद्रह पर यति है, अतः घनाक्षरी छंद है, परंतु अंत में लघु गुरु है । अन्तिम वर्णों में लघु गुरु है । अन्तिम वर्णों में लघु गुरु के भिन्न प्रयोगों से भी छंद में विचित्रता आ जाती है । कवि भोलानाथ का राग ‘परज’ का एक उदाहरण है—

१. संगीत-पञ्चोत्तरी, गहर गुपाल कृत, याज्ञिक संग्रह, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।

२. राधाकृष्ण कृत राग-रत्नाकर, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

३. संगीत दर्पण, हरि वल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

‘मानन अनूप रूप राशि दोऊ भोलानाथ,
विद्रुम से ओठ हास बीजुरी सो सोहिये ।
पजन निवारियत वारिज विसारियत,
मीन मुग तारियत हेरि हसि जोइये ।
मोरन चबोरन के मान मद गारियत,
वारियत देपि तनु काम मन मोहिये ।
भरि भरि अगनि विनोद मिलि लेत,
हरपित गाननि अनत गति पोहिये ।’^१

इन मुक्तकों में वही वही उपयुक्त लक्षणों के अनुसार दोष दिखाई देना है, परन्तु उसका वारण इनकी गीतात्मकता है। गान में वही स्वर का विस्तार और वही लोप स्वाभाविक रूप में आ जाता है।

सर्वैया

सर्वैया छंद भी शृंगार युगीन कवियों का प्रिय छंद रहा है। इस छंद की गति और यति भी संगीतात्मकता लिए हैं, अतः राग और रागिनियों के स्वरूप वर्णन के लिए इस छंद का प्रयोग किया गया। ‘धाट्टति से लेकर उत्कृति जानि तब के’ (चाईस अक्षर पादी से लेकर छत्तीस अक्षर पादी तब के) बड़े छंदों को प्रायः सर्वैया कहते हैं।^२ यों तो सर्वैया छंद की वर्णों की गिनती के आधार पर भिन्न भिन्न जानियों में विभक्त कर दिया गया है, और रूप भेद के परिणाम स्वरूप लगभग अड़तालीस सर्वैया का उल्लेख किया गया है,^३ परन्तु संगीत-वाच्यकारों ने उनमें से कुछ का प्रयोग किया है।

इस वाच्य में मदिरा सर्वैया सर्वाधिक प्रचलित है, जिसके ‘प्रत्येक पाद में सात भरण और अन्त में दो गुरु अक्षर रखे जाते हैं।’^४

● ‘नील सरोज की पाति लगी, ललना जब ही दुग कोर चहै ।
नाके मनोज के वान निर्घी जु लगी तिन के हिय पीर गहै ।
ढक्यो दुग मुदि समानहि सौं उर छेदति नैकु न बार लहै ।
हरि चलनभ और कहा लौं कहौं मुनि के मन में नहि धीर रहै ।’^५
दुर्मिल सर्वैया में छाठ सगण हंति हैं।^६ इसका प्रयोग भी अधिकांशतया किया गया है।
‘पट लान प्रवाल की जोति जगै तन बूझन की दुति दूरि करो ।
गज मोंतिन मान बिगाल गरै अगिया उर राजत रंग हरो ।

१. पद-संग्रह, भोला नाथ, पुरातत्त्व मंदिर जोधपुर।

२. हिन्दी छंद प्रकाश, रघुनंदन शास्त्री, पृ० ६२।

३. वही, पृ० ६६।

४. हिन्दी छंद प्रकाश रघुनंदन शास्त्री।

५. संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

६. वाच्य बीमूदी, बिन्दनाथ प्रसाद मिश्र, तृतीय बाल सतुर्भ भाषा पृ० २६३।

तिय वैठि बिलोकत वालम को मग सुंदर सेज विछाय धरी ।

यह सोहनि नारी सबै मन मोहनि सोहनि सूरति मन भरी ।^१

मत्तगयंद सबैया में सात भगण तथा अंत में दो गुरु होते हैं ।^१ संगीतात्मक होने के कारण यह भी एक प्रचलित सबैया है ।

‘बोलत कीर सुकोकिल वानी हरयारी लता नित ही सुप साजै ।

नित वसंत रहै छवि सो सुनि रंगहि अंग घर्यो रति राजै ।

सोभित स्फटिक शृंग शिला नग रूप घस्यो श्री नगवर काजै ।

नीलम को रचि हार मनो गिर राजत रे जमुना छवि छाजै ।^२

इस प्रकार से लगभग सभी प्रकार के सबैया प्राप्त हो सकते हैं । गाए जाने के कारण सबैयों में भी छंद शास्त्र के नियमों के अनुसार कहीं कहीं दोष आ गया है ।

संगीत-काव्य में कुछ ऐसे प्रयोग किए गए, जिनमें वे रचनाएँ, जो अभी तक संगीत में ‘ताल’ के नाम से प्रसिद्ध थीं, अब साहित्यिक छंद बनकर प्रस्तुत हुईं । साहित्य और संगीत का ऐसा सुन्दर सम्बन्ध केवल संगीत-काव्य में ही प्राप्त है । इन छंदों को यहाँ ‘गेय छंद’ कहा गया है, क्योंकि इनका सौन्दर्य गति के अनुसार पठन-पाठन में नहीं, वरन् रागा-नुसार गायन करने में है । इन छंदों को दो भागों में बांटा गया है ।

कुछ छंद इस प्रकार के हैं, जो उर्दू के छंदों से लिए गए हैं । उर्दू में छंद विभाजन वर्ण्य विषय के अथवा शैली के आधार पर होता है, मात्राओं तथा वर्णों के अनुसार नहीं । जैसे गज़ल, स्त्री से बात करने के ढंग पर की गई शृंगार रचना को कहते हैं ।^३ किसी धार्मिक या राष्ट्रीय नेता, बादशाह या किसी महान पुरुष की प्रशंसा को ‘कसीदा’ कहते हैं ।^४ स्त्रियों के पारिवारिक जीवन और सामाजिक बन्धनों का वर्णन करने के लिए ‘रेपती’ का प्रयोग होता है,^५ आदि । इनमें से गज़ल और रेपती छंद इन शृंगार-प्रिय संगीत-काव्य-कारों के विषयानुकूल उपयुक्त थे, अतः इन्हीं को हिंदी में ले लिया गया है ।

दूसरे प्रकार के गेय छंद वे हैं, जो संगीत में प्रचलित गायन शैलियों के आधार पर विशेष ताल (मात्राओं) में गाए जाने के कारण छंद के समान प्रयुक्त हुए । इनमें ध्रुवपद, वमार, होली तथा रास का नाम लिया जा सकता है ।

रेपता

गेय छंदों में उर्दू से लिए गए छंद रेपता तथा गज़ल अधिक प्रचलित हैं । लगभग

१. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

२. भासत दो गुरु को रख के रचते कवि मत्तगयंद सबैया, हिंदी छंद प्रकाश, रघुनंदन शास्त्री पृ० ६६ ।

३. रस-निरंग, जवान सिंह जी, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

४. उर्दू साहित्य का इतिहास, सैयद एहतिशाम हुसैन ।

५. वही ।

६. वही ।

सभी राजा-कवियों ने तथा अन्य कृष्ण लीला के संगीतकारों ने इनको अधिक स्थान दिया।

स्त्रियों की भाषा में, स्त्रियों ही के सम्बन्ध में जो कविताएँ लिखी गई हैं, उनको 'रेपती' कहते हैं। उनमें स्त्रियों के पारिवारिक जीवन और सामाजिक वन्यता का वर्णन होता है। कहीं कहीं इसका रूप अश्लील भी हो गया है। इसका रूप अधिकतर गजल का होता है यद्यपि और रूपों में भी लिखी जाती है। 'रेपता' उर्दू का ही नाम है अतः प्रारम्भ में उर्दू में लिखा गया शेर और गजल 'रेपता शेर' और 'रेपता गजल' कहलाया। घीरे घीरे प्रयोग में गजल या शेर के स्थान पर 'रेपता' का प्रयोग होने लगा। 'रेपता' का फारसी में अर्थ होता है—'ढालना', परन्तु कालांतर में जब 'रेपता' शब्द का प्रयोग गजल और शेर के अर्थ में होने लगा, तो गजल के विषय में भी कुछ जान लेना आवश्यक है।

गजल का वर्ण्य विषय प्रेम होता है। पुरुष का स्त्री से प्रेम प्रदर्शन, प्रियतमा के रूप में वर्णन, उससे मान आदि करना, उसके विरह में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ही, गजल का विषय है। कृष्ण-राधा का प्रेम व्यक्त करने के लिए 'रेपता' या 'गजल' संगीत-काव्यकारों के लिए उपयुक्त छंद था। गजल में तीन शरों से कम और पच्चीस से अधिक नहीं होने चाहिए। लगभग सभी ऐसे कवियों ने जिन्होंने उदाहरण ग्रन्थ लिखे हैं, और गीत संग्रह, गाने के लिए लिखे हैं, उन सभी ने कुछ 'रेपते' अवश्य लिखे हैं।

उदाहरण के लिए, महाराज प्रताप सिंह का रेपता —

'जिसके नहीं लगी है वह चंदम चोट बारी।
हैवान क्या करेगा वह मद के मे यारी।
इस्तेमाल इस्क का जहान बीच होवै।
दीन धौ कुफर की बदबोई दिल से धोवै।
महबूब के मिहर का हर रोज रहे दिवाना।
आसान कुछ न जानो यह आसकी का बाना।
गोविंद चंद 'ब्रजनिधि' की भर्ज मुनो प्यारे।
टुक छवि भरी नजर करि सब दुख हरो हमारे।'

गजल

गजल का प्रयोग हिन्दी में, फारसी और उर्दू कविता के प्रकार के कारण हुआ, अतः इस छंद का नियम वही रखा गया, जो उर्दू कविता में था। इसमें भी कम से कम तीन शेर रमे जाते हैं। अधिक से अधिक पच्चीस शेरों को जोड़ कर गजल बनाई जाती है। गजल की विशेषता उसके वर्ण और मात्राओं के प्रयोग में नहीं है, बल्कि उसके वर्ण्य विषय में है। गजल का वर्ण्य विषय प्रेम होना चाहिए। पुरुष स्त्री से प्रेम प्रदर्शन करता है। 'गजल

१. उर्दू साहित्य का इतिहास, संपद एहनिशाम हुसैन, पृ० ३१७।

२. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, भूमिका।

३. ब्रजनिधि ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० २१६।

अरवी भापा का शब्द है, जिसका अर्थ है—‘स्त्री से बात करना’। गज़ल में अधिकतर आंतरिक भावों का उल्लेख होता है। प्रेमिका की मुन्दरता का वर्णन भी इसमें होता है। हर शेर अलग अलग पूर्ण अर्थ रखता है और पूरी गज़ल में आदि से अन्त तक एक ही विचार भी हो सकता है। हर शेर में पहिले शेर के तुक की पावन्दी की जाती है।^१

इस दृष्टि से शृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्ष पूर्ण रूप से इसमें वर्णित रहते हैं। पुरुष और स्त्री का प्रयोग लौकिक से अधिक अलौकिक अर्थ के लिए किया जाता है।

‘गज़ल’ बहुत अधिक प्रचलित छंद रहा, अतः इसके दो रूप देखने में आते हैं। एक साहित्यिक तथा दूसरा लोक-व्याप्त। साहित्यिक रूप के अनुसार उर्दू के ही माप-दण्ड पर छंद लिखा गया। इसका प्रयोग अधिकतर उन कवियों ने किया, जिन्होंने गेय काव्य लिखा। इस काव्य का वर्णन उदाहरण काव्य के नाम से किया गया है। यह छंद ईश्वर के प्रति प्रेम प्रदर्शन के लिए बड़ा अनुकूल था, अतः हिन्दी भक्त कवियों ने भी इसे अपनाया। संगीत-काव्यकारों की रचनाएँ भी अधिकतर कृष्ण प्रेम में विभोर हो कर गाए जाने के लिए ही लिखी जाती थीं, अतः ऐसे कवियों के काव्य में इस छंद का सर्वत्र प्रयोग प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, प्रतापसिंह जी महाराज, जवान सिंह जी तथा मान सिंह जी आदि की रचनाओं में गज़ल का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलता है।

‘शादिए मर्ज हुआ यार का जो मुपड़ा देखा
जाफरा यार को हंस हंस के यह मरता देखा।
हुआ दिल बेखबर मुझ दाश दीदे जर्ब ज्यो आई।
जुदाई यार से गाफिल पुदाई कहर सरमाई।
फिरा के यार में हरदम तसबुर उसका रहता है।
देपे बिन साबिला दिलवर वो नगवर याद आता है।’^२

* * *

‘सलीने स्याम प्यारे, बयोन आवों।
दरस प्यासी मरे तिनको जिवावों।
कहां हो जू, कहां हो जू कहां हों’ आदि।^३

गज़ल का दूसरा रूप प्रचलित है, उसे हम लोक प्रचलित रूप इसलिए कह सकते हैं कि उसका छंदात्मक स्वरूप इससे भिन्न है। सर्व साधारण में गाए जाने वाले ‘आल्हा’ छंद के समान उसकी गति है। उसका अपना रूप है, परन्तु उसे एक विशेष ढंग पर गाए जाने के कारण गज़ल का नाम दे दिया गया है। लोकप्रियता के कारण यह छंद गांवों में गावन का एक प्रकार बनकर प्रचलित हो गया। ग्रामीण-तत्त्व लिए, इस गज़ल छंद में उर्दू काव्य की गज़ल से न तो बाह्य रूप में कोई साम्य है और न

१. उर्दू साहित्य का इतिहास, एहतिशाम हुसैन, पृ० ३५५।

२. रस-नरंग, जवान सिंह जी, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

३. वियोग बोली गज़ल, नंददास, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

वर्ण विषय में हो। इसमें आठ वर्णों की एक पक्ति होती है, जिसमें चार चार वर्णों पर यत्ति होती है। गाया जाने के कारण यत्ति के लिए चार वर्णों से अधिक चार मात्राओं पर ध्यान दिया जाता है। तीसरे वर्ण पर बल दिया जाता है, अतः यदि पाँच या छ वर्ण भी प्रस्तुत हो गए या उन वर्णों की मात्राएँ छंद शास्त्र की दृष्टि से चार से अधिक भी हो जाती हैं, तो भी गायन कला की दृष्टि से ताल की चार मात्राओं में उन वर्णों को गाया जा सकता है।

इसमें गाँव, नगर आदि का वर्णन अधिकतर हुआ है। उदाहरण के लिए, धर्मन कवि की 'दुगोली गाँव री गजल', कल्याण कवि कृत 'गिरनार गजल', सेतल कवि की 'चित्तौड़ गजल', 'उदयपुर की गजल' और भोज कवि की 'उदयपुर गजल' आदि।

लगभग सभी गजलों में नगर का वर्णन किया गया है। यहाँ गजल शब्द, छंद विरोध के लिए प्रयुक्त है।

‘गढ़ चीतौड़ है वका
कि मानु समद मैं लका
कि डेडलपुर तल बहतो
कि भरु गभीर भी रहनी
कि भल्ला देत भन्लादीन बाघी
कि पुल बडी परबीन
गँवो पीर है गाजी
कि अन्बर भवली या राजी ।’ आदि ।

‘बूवा पूब भजेदार
पाणी भरत है नर नार
मिंदर देख मन मोहे
क मूरत मोहनी सोहै
क स्वामी करत है सेवा
क मालक मेल सी मेवा
क रहता राज का माणी
क मोठी बालना वाणी
क मारग मोक्ता भावै
क भींदर देख मन भावै ।
क सब ही लेन है बिधाम
भाछा बरापानी का घाम ।’ आदि ।

१. चित्तौड़ गजल, कवि सेतल, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।
२. दुगोली गाँव री गजल, धर्मन कवि, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति के बीच में 'कि' का प्रयोग करके, दूसरी पंक्ति को उसी लय और ताल में पकड़ लेना गायन के एक विशेष ढंग की अपेक्षा करता है। इन पंक्तियों के पाठ करने में यद्यपि एक दो वर्ण यत्र तत्र अधिक और कम मिलते हैं, परन्तु गाए जाने के उद्देश्य से ही लिखे जाने के कारण उन वर्णों को आवश्यकतानुसार घटा और बढ़ा कर गा दिया जाता है, और छंद ठीक ही रहता है। उदाहरण के लिए, पहले उदाहरण में 'अल्लादैत अल्लादीन बांधी में 'अल्लादीन' शब्द अधिक जान पड़ता है। गाते समय इस पंक्ति के पूर्व 'कि' कह कर और अल्लादीन का 'अल्ला' जल्दी कहकर मात्रा तथा लय में ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार 'पुल बड़ी परवीन' पंक्ति में 'बड़ी' शब्द के अक्षर 'व' पर बल दिया जाना चाहिए।

गज़ल का प्रयोग आज भी लोक-गीतों में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है।

ध्रुवपद

ध्रुवपद छंद छियालीस मात्राओं का होता है, जिसमें बाहर, बारह, बारह, दस पर यति होती है। उदाहरण के लिए—

है यही अनादिनद निर्विकल्प निर्विवाद, भूलते न पूज्य पाद वीत राग
योगी।

वेद को प्रमाण मान अर्थ योजना बखान गा रहे गुणी सुजान साधु स्वर्ग
भोगी।

ध्यान में धरें विरक्त भाव से भजें सुभक्त त्यागते अधी अशक्त पोच पाप
रोगी।

शंकरादि नित्यनाम जो जपे विसार काम तो बने विवेक धाम मुक्त क्यों
न होगी।^१

इस छंद का काव्य में अधिक प्रयोग नहीं मिलता है, परन्तु संगीत में 'ध्रुवपद' बहुत अधिक प्रचलित है। अभी तक काव्य के 'ध्रुवपद' छंद और संगीत के 'ध्रुवपद' को दो अलग अलग वस्तुएँ समझा जाता रहा है। दोनों का सूक्ष्म अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि वास्तव में संगीत में प्रयुक्त गायन का एक प्रकार ध्रुपद, इसी शब्द 'ध्रुवपद' का बिगड़ा हुआ रूप है। कहीं कहीं तो 'ध्रुवपद' शब्द भी ध्रुपद के लिए लिखा मिलता है। श्याम-सुन्दर दास जी के अनुसार ध्रुपद की व्याख्या इस प्रकार है, 'ध्रुपद एक गीत है, जिसके चार भेद या तुक होते हैं, अस्थायी, अन्तरा, संचारी और आभोग। कोई मिलातुक नामक इसका एक पाँचवाँ भेद भी मानते हैं। इसके द्वारा देवताओं की लीला, राजाओं के यज्ञ तथा युद्धादि का वर्णन गूढ़ राग रागिनियों से युक्त गाया जाता है। इसके गाने के लिए स्त्रियों के कोमल स्वर की आवश्यकता नहीं। इसमें यद्यपि द्रुतलय ही उपकारी है, किन्तु यह विस्तृत स्वर से तथा विलंबित लय से गाने पर भी भला मालूम होता है। किसी किसी

ध्रुपद में अस्थायी और अन्तरा दो ही पद होते हैं। ध्रुपद काहूड़ा, ध्रुपद केदारा, ध्रुपद एमन आदि इसके भेद हैं। ये सब के सप्त चौताल पर गाए जाते हैं। इस राग को सस्कृत में 'ध्रुवक' कहते हैं। 'संगीत दामोदर' के मत से ध्रुपद सोनह प्रकार का होता है। जयत, शेखर, उल्गाह, मधुर, निर्मल, कुतल, कमल, सानद, चन्द्रोदर, मुखद, कुमुद जायी, वदपं, जयमगल, तिलक और ललित। इनमें से जयत के प्रति पाद में ग्यारह अक्षर हान हैं, फिर आगे प्रत्येक में पहले से एक एक अक्षर अधिक होता जाता है इस प्रकार ललित में छब्बीस अक्षर होने हैं। छ' पदों का ध्रुपद उत्तम, पाँच का मध्यम और चार का अधम होता है।^१

जिस प्रकार 'गजल' छंद, विशेष प्रकार से गाने के कारण गायन का एक प्रकार बन गया, 'धमार', ताल बोधक शब्द होने पर भी उसमें अभिन्नतर हानी गाए जाने के कारण, होने का पर्याय हो गया, इसी प्रकार 'ध्रुवपद' सदैव चारताल में गाया जाने के कारण एक प्रकार से चारताल का पर्यायवाची बन गया। यहाँ पर ध्रुवपद छंद और 'ध्रुपद' (संगीत) में गति और यति का साम्य बनाने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा।

'राग गोरी-चोतालो।

बेर गोचूरि बई, रोकी लै भग माभ, छाड देहा अचरा गृह,

सामु गुन पाय हो।

नगधर रसिक जाल, प्रेम मतवारे प्यो, रूप रस भीजे जो,

दान हट लाए हो।

साच हू बहू हूँ स्याम, मेरी यह मानो बात, आगे दधि जोखे मे,

ऊखल बघाय हो।

बल हू पं माग दान, वामन भए हो देखो, हम हू पं दान लैवे,

बीन छवि पाय हो।^२

उपर्युक्त अक्ष में बारह मात्राओं के तीन विभाग तथा अन्तिम विभाग दस मात्राओं का किया जा सकता है। गेय होने के कारण मात्राओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। गायन में दस मात्राओं की बारह बनाकर तथा बारह को दस बनाकर गाना स्वाभाविक ही है। संगीत के इस 'ध्रुपद' को साहित्यिक छंद 'ध्रुवपद' कहा जा सकता है।

ध्रुपद चार ताल में अर्थात् बारह मात्राओं की तान में गाया जाने वाला गीत है। इस ताल की गति धीमी है। विलपित लय में इसे बजाया जाता है, अतः इसमें गाया जाने वाला गीत भी विलपित लय में गाया जाता है। विशेष चमत्कार दिखाने के लिए गायन गीत के शब्दों की दुगुनी, त्रिगुनी, चौगुनी, छठगुनी, द्वाद तथा पुष्पाद आदि विभिन्न लयों में गाता है। ध्रुवपद छंद में बारह, बारह, बारह पर यति होने के कारण पञ्च के तीन

१. हिंदी शब्द-सागर, तृतीय भाग, श्याम सुंदर दास।

२. रस-सरग अजान सिंह जी महाराज, पुरातरय मंदिर, जोधपुर।

विभाग बड़ी सरलता से चार ताल में गाए जा सकते हैं, और अंतिम दस मात्राएँ विस्तार के साथ बारह बना कर गाई जाती हैं। ध्रुवपद छंद की गति भी धीमी है।

प्रारंभ में संगीत ईश्वरोपासना का एक माध्यम था। ईश्वरस्तुति के लिए गंभीर पदावली ध्रुवपद में लिखकर उसे चार ताल में गाया गया। यही कारण है कि अधिकतर ध्रुपद में गाई जाने वाली रचनाएँ गंभीर होती हैं। विषय या तो ईश्वर सम्बन्धी होता है अथवा राज दरबारों में गाए जाने वाले राजा की प्रशंसा से संबंधित।

कालांतर में ध्रुवपद छंद ने ही 'ध्रुपद' और 'चार ताल' का स्थान ग्रहण कर लिया। धीरे धीरे गायक या कवि 'ध्रुवपद' छंद को भूल कर केवल चार ताल में गाई जाने वाली रचना को 'ध्रुपद' कहने लगे, परिणामस्वरूप इस छंद में बँधी रचना को ताल की बारह मात्राओं में बाँधना आवश्यक नहीं रह गया। संगीत-रचना को ताल में बाँधने के लिए निश्चित वर्णों का ही होना आवश्यक नहीं है, बल्कि एक ही वर्ण के साथ कितनी भी मात्राओं का आलाप लिया जा सकता है। एक शब्द 'देखियत' चार वर्णों का होने पर भी 'देऽ खि यऽ त' गाए जाने के कारण छः मात्राओं का हो जाता है। इस प्रकार 'ध्रुवपद' छंद संगीत में प्रविष्ट होने के कारण शास्त्रीय दृष्टि से शुद्ध न रह सका और यह केवल संगीत का ही एक अंग बन गया।

शृंगार युग में आकर ध्रुवपद के दो रूप हो गये। एक शास्त्रीय ध्रुपद, दूसरा दरवारी ध्रुपद। बहुत सी रचनाएँ ऐसी पाई जाती हैं, जिनमें विषय की गंभीरता न होकर शृंगारी प्रवृत्ति पाई जाती है। भावों में चंचलता भी है। यही दरवारी ध्रुपद हो गया, जिसमें या तो आश्रयदाता की प्रशंसा होती थी या शृंगारी पद लिखे जाते थे। खयाल और ध्रुपद में केवल लय और ताल का भेद रह गया। शब्दों में कोई भिन्नता न रही। मानसिंह का बनाया हुआ ध्रुपद उदाहरण स्वरूप उद्धृत है।

‘राग कामोद कल्याण—ताल चौतालो।

गरवा लाग मिलूंगी पीयरवा में तोरे।

रसरज तोरे कारण में रही हुं

सारी रेण भर जाग जाग।”

फलस्वरूप शृंगारयुगीन संगीत काव्यकारों ने चार ताल में लगभग उतनी ही चंचल प्रवृत्ति की बंदिशें बाँधी हैं, जिन्हें खयाल और ठुमरी जैसी चंचल गायन शैलियों में स्थान मिलता।

धमार

धमार चौदह मात्राओं का ताल होता है, जिसके बोल हैं ‘क धिट धिट-घा ऽ, क तिट तिट ता ऽ।’ इस ताल में गाया जाने वाला गीत भी ‘धमार’ कहलाता है। अधिकतर ‘धमार’ में होली विषयक रचनाएँ गाई जाती हैं। इसको विलंपित लय में, दुगुनी, तिगुनी,

चौगुनी, अठगुनी, आठ, कुआठ आदि लयों में गाने गायन विशेषता दिखाता है। शृंगार युगीन कवियों ने धमार का एक नया स्वरूप सामने रखा। विलपित लय में एक छंद गाने गायक कुछ अश चंचल गति से गाता है, उसके पश्चात् फिर विलपित में लौट कर आ जाता है। विलपित लय का गीत समूह द्वारा और चंचल गति का एक व्यक्ति द्वारा गाया जा सकता है। चंचल गति का अर्थ 'बहरवा' या 'चलती' में गाया जा सकता है। पूरे गीत में दो तालों तथा दो लयों का सम्मिश्रण कर के यह विशेष प्रकार का धमार गीत बनाया गया। इसमें जन्म, विवाह, होली अथवा किसी भी प्रकार के उत्सव को विषय बनाया गया। ऐसे धमार का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है।

‘धमार राग काफ़ी

सरस मुहाइया वे रितु छवि देत है रितुराज ।

सुंदर सरस सोभावे गोभी काम जन्म सुराज ।

अति मन भाइयां व समघी मिलत हैत भकाज ।

उनयो मान मंदिर व सुंदर सुपर समाज ।

सुंदर समधन आई । बाह वा ।

सग दोउ धोटा लाई बाह वा ।

सब जन हरष बघाई । बाह वा ।

समघी मोत दुसाई । बाह वा ।

कीरत सनमुष आई । बाह वा ।

मगल बलस बढाई । बाह वा ।

भीतर भवन लिवाई । बाह वा ।

अद्भुत गारि सुनाई । बाह वा ।

सुनाई गारि अद्भुत व श्री नंद राय का ब्रज नार ।

सग बल राम मोहन वे मन दा भावदा दिलदार ।

आगम सरस सोभा वें श्री वृष भान वे दरबार ।

सरसो सी फूल रहिया वे भुडन भूमनी मुकुमार ।

भुडन भूमत आई । बाह वा ।”

यह गीत छंद-शास्त्र की दृष्टि से ‘विज्ञात छंद’ कहा जा सकता है। विज्ञात छंद चौदह मात्रा का मानव जाति का होना है। उपर्युक्त गीत चौदह मात्रा में गाया जाना है, परन्तु इसके वर्णों की गणना करने पर, प्रथम पंक्ति में ग्यारह अथवा बारह मात्राएँ मिलनी तथा द्वितीय पंक्ति में चौदह। इसका कारण है कि ‘वे’ शब्द पर गायन गैली के अनुसार दो या तीन मात्राओं का विश्राम होना आवश्यक है। छंद शास्त्र तथा संगीत-शास्त्र दोनों

१. रत्न-तरंग, जबान सिंह जी महाराज, पुराने मंदिर, जोधपुर ।

२. ‘करो रचना विज्ञाता की। कता चौदह सधू धावो ।’

हिंदी छंद-प्रकाश—रघुनन्दन शास्त्री, पृ० ५१ ।

की दृष्टि से उसको निम्न प्रकार से लिखा जाना चाहिए ।

। । । । S । S S । । ।

‘सरस सुहा इयां वे SSS ,

। । । । S । S । । S ।

रितु छवि देत हैं रितु राज ।’

प्रत्येक पंक्ति के ‘वे’ पर रुकना होगा । चंचल गति के अंश, ‘सुन्दर समघन आई, वाह वा’ को ‘कहरवा’ की दो आवृत्ति में ठीक बिठाया जा सकता है ।

सुंदर समघन आई वाह वा S ।

संग दो उधो टा लाई वाह वा S ।

छंद-शास्त्र की दृष्टि से यह अंश ‘पादाकुलक वर्ग’ के चतुष्कल नियम का छंद कहा जा सकता है, जिसका अंतिम ‘चौकल’ ‘SS’ का है, संगीत में इन्हीं गुरु वर्णों को लघु बना कर, एक एक मात्रा बढ़ा कर चार मात्राओं में गाया जाएगा ।

इस ‘धमार-गीत’ में ‘विजात’ तथा ‘पादाकुलक’ छंद का निर्माण कर लिया गया है । संगीत-कला में भी एक नवीन शैली का प्रचार हो गया, जिसमें अभी भी होली आदि गाई जाती है ।

इस प्रकार मिश्रित छंदों के अनेक प्रकार संगीत-काव्य में दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें से कुछ गीत उदाहरण स्वरूप यहाँ दिए जा रहे हैं ।

सोलह और ग्यारह मात्राओं की दो पंक्तियों के बीच में ‘आली’ और ‘प्यारी’ जोड़ कर तथा पंक्ति के प्रारंभ में ‘अरी यह’ अधिक बढ़ाकर गाने से छंद-शास्त्र की दृष्टि से एक नवीन पद सम्मुख आता है ।

‘अरी यह छैल छवीलो नागर पेलत सरस सुहाय ।

अरी यह रंजित सुभग सावरो । हेली । मोतन निरप लुभाय ।

अरी यह अलक छवीली सोधे बोरी । आली । प्यारी । मनहु चंवर
फहराय ।

अरी यह भूकुटी वंक रसीली की सोभा । आली । प्यारी । दरसत
है इहि भाय । .

अरी यह नैन कुरंगन से रस माते । आली । प्यारी । छवि सो चलत
सुहाय ।’ आदि ।

उपर्युक्त गीतों में पंजाबी के लोक-गीतों का प्रभाव है । एक पंक्ति गाकर समूह ‘वाहवा’ अथवा ‘शावा’ की ध्वनि करता है । अन्तरा एक व्यक्ति के द्वारा गाई जाती है । बीच के अधर समूह द्वारा । इसी प्रकार यहाँ भी ‘वाहवा’, ‘हेली’, ‘प्यारी’, ‘अरी यह’ आदि शब्दों

के गाने से गीत अधिक प्रभावपूर्ण हो जाता है। लोक-शैली को साहित्यिक रूप देने का श्रेय इन संगीत-काव्यकारों को दिया जाना चाहिए।

इस काव्य में कुछ ऐसे छंद प्राप्त होते हैं, जिनका उल्लेख छंद शास्त्र में कहीं नहीं मिलता, परन्तु गाए जाने के लिए लिखा जाने के कारण अत्यन्त संपीठात्मकता मिलती है। सभी नवीन छंदों का वर्णन करना तो संभव नहीं होगा, परन्तु उदाहरण के लिए कुछ गीतों को लिया जा सकता है, जिनको विशेष ढंग से गाने के कारण नवीन छंद का निर्माण हो गया है।

एक छंद प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें पद के समान प्रारम्भिक पंक्ति स्थायी रूप में बही गई तथा अन्तरा में सोलह, बारह, बारह की यति पर पंक्तियाँ रखी गई है। बारह, बारह के दो छोटे छोटे अंश गाने में एक विशेष सौन्दर्य आ जाता है। यद्यपि मूलतः गेय होने के कारण बारह के स्थान पर ग्यारह, दस और तेरह मात्राएँ भी प्राप्त हो जाती हैं, परन्तु स्वरो के योग तथा लोप से उसे मात्राओं में बाँध लिया जाता है।

‘धैलत डोलत ग्वालिनी दधि का दो माती।

ले मटकी भारत सिर पर हरपी

हरी जनम सुहाती।

सभिमन मन भाती।

प्रेम उमग सभी मिलि आवत

नद भवन में जाती।

भानद की राती।

निरपि निरपि छवि कवल भँन की

रही हरपि हरपाती।

सब रग बढ़ाती।

सोभित रतन मुदेश मुमग लन

उर पदिकन की पाती।

अग जोवन उफनाती।

भावें नाचन रग मू

नगधर जनम सुगानी।

हिय प्रेम मुरानी -”

एक छंद में दोहे के समान तेरह, ग्यारह पर यति रखकर दो दो पंक्तियों को गाया गया है, परन्तु प्रत्येक पंक्ति के बीच में तेरह मात्राओं के बाद ‘हो’ शब्द कुछ विभिन्न स्वरो में गाने से उसके रूप और गति दोनों ही में परिवर्तन आ जाता है। दोहे के बढोर बंधन को तोड़कर गेय बनाने के लिए ‘हो’ का प्रयोग बिपा गया है।

‘मिर मोनर्धन की ओर गोरस ले चली।

चलत डगन भर भांवती । हो । कटि लचकत स्तन भार ।
 ऊवट वाट चली कहूं । हो । संग मोहन रिभवार । १।
 गोरस मागत गोरसिक । हो । चलन देत मग रोक-।
 भगरत है मिस दान के । हो । पी रस नैनन ओक । २।
 वदत नाहीं खालिनी । हो । अंग जोवन उफनात ।
 मुसकनि महर मजेज सूं । हो । शोभित सुंदर गात । ३।
 जोवन माती फिरत है । हो । दान हमारो मार ।
 गरव गहेली खालिनी । हो । बोलत वचन सम्हार । ४।"

इस प्रकार एक गीत में अनेक अन्तराएँ होती हैं ।

एक अन्य गीत है, जिसमें प्रत्येक दो पंक्तियों के बाद चार पंक्तियों का एक भूमका गाया जाता है, जिसके कारण लय में अन्तर आ जाता है और बार-बार उसके प्रयोग से छंद में गीतात्मकता बढ़ जाती है ।

हेली नंद घरन आज बधायो ।
 गोकुल गली अली घर घर तैं नूपुर शब्द सुहायो । टेक ।
 गोकुल रंग रंगे ब्रजवासी आनंद ओष अलेलें ।
 गोकुल सकल मही लैं लैं कै दधि कादो भरि पेलें । १।

भूमका —

अंगन साज सुवास जरी हैं ।
 मुप बेदी सिर तिलक करी हैं ।
 मूपन साज सिंगार उजेरी ।
 वाजत चली चरनन मै जेरी ।
 यह मंगल शब्द सुहायो । २।
 गोकुल नंद महोत्सव सुंदर मंदिर सरस सुहायो ।
 गोकुल घर घर वजत बधाई मंगल अति मन भायो । ३।

भूमका—

करन फूल प्रतिविम्ब कपोलन ।
 अलक मोहिनी करत कपोलन ।
 तन सुप सारी नील निचोलन ।
 सुंदरता सागर मृदु बोलन ।
 यह मंगल शब्द सुहायों । ४।

गोकुल गांव सकल ब्रज वासी आनंद उर न समावे ।
 गोकुल प्रकट भए मन मोहन सुंदरता उफनावे । ५।

भूमिका—

भजन साज सिंगार बली है ।
मुप बोरी छवि अधिक पुली है ।
हाथ लिये उपहार बली है ।
गावत सब मिलि नद गली हैं
यह भगल शब्द सुहायो ।६।

गोकुल निगम मुरान बपाने सुदरता को सार ।
गोकुल प्रेम दुहाई फिर रहि मानद हृदय अपार ।७।
आदि ।

इस प्रकार के गीता या छंदों में बहुत विविधता है, क्योंकि प्रत्येक गायक और प्रत्येक गीत की अनुकूलता के अनुसार इनका निर्माण होता है ।

यह वास्तव में कृष्ण भक्ति के माधुर्य और शृंगार युग्मों के चमत्कारी प्रवृत्ति की ही देन है । कृष्ण भक्ति में विभोर होकर भक्त, भजन या कीर्तन करने लग जाता है । सामूहिक गीतों में इस प्रकार, छोटी छोटी पंक्तियों को जोड़कर रसोदक बनना स्वाभाविक हो जाता है ।

सगीत-काव्य में प्रयुक्त 'रास' छंद भी विशेष अध्ययन की अपेक्षा रखता है, अतः 'रास' पर संक्षेप में विचार कर लेना उचित होगा ।

रास

'रास' शब्द छंद बोधक, गीत बोधक तथा नृत्य बोधक, तीन रूपों में प्राप्त होता है । 'रास' शब्द की व्युत्पत्ति तथा पारंपरिक प्रयोग की विवेचना अनेक प्रकार से की गई है । अतः सगीत-काव्य में प्रयुक्त 'रास' का स्वरूप देखना पर्याप्त है ।

डा० हरीश ने विरहांक के अनुसार 'रास' को अनेक अडिल्लो, दुगहवो, मात्राप्रो रड्ढाप्रो और दोसाप्रो का सम्मिश्रण बताया है, तथा डा० हरिवल्लभ भाषाणी के अनुसार रास दोहा, छत्रुणिया, पड्डिया, पत्ता, चौपाई, रदा, घोडसा, अडिल्ल आदि अनेक छंदों का मिश्रित रूप है ।^१ सोरठा, चउपद, वस्तु आदि छंदों के योग को भी 'रास' कहा गया है ।^२

इन उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि 'रास' शब्द एक ईर्षी विविध का बोधक है, प्रबन्धात्मक गीत गाने के लिए एक ही छंद में अथवा विभिन्न छंदों में सगीत तथा

१. रस-तरंग, जवान सिंह जी, पुरातरंग मंदिर, जोधपुर ।

२. वृत्त जाति समुच्चय—४।२६-३७, विरहांक ।

आदि काल के अज्ञात हिंदी रास-काव्य, डा० हरीश, पृ० १३ ।

३. वही, पृ० १४ ।

४. वही, पृ० ३५ ।

काव्य में लय का साम्य रखते हुए गाया गया गीत 'रास' है। अपने अपने विषय तथा रुचि के अनुसार कवियों ने छंदों का प्रयोग किया। यह निश्चित है कि यह गेय काव्य था। 'हर एक रास में गेय तत्त्व व रसमय तत्त्वों की प्रधानता रही थी और इस गेय तत्त्व ने जब अनवरत वृद्धि पाई, तो यह समस्त रास ग्रंथ एक रास छंद के लिए ही रूढ़ हो गए।'^१

साहित्यिक दृष्टि से मूल्यांकन करने पर रास या रासक संगीत, नृत्य, लय, ताल, छंद, क्रीड़ा, तथा अभिनय सभी अंगों का समन्वय है। रास में गीत, लय और ताल का महत्त्व अधिक होने के कारण संगीत की दृष्टि से इसका महत्त्व अधिक बढ़ जाता है।^२

'रास' का नृत्य से सम्बन्ध बहुत प्राचीन और प्रगाढ़ है। आज भी उसके विभिन्न स्वरूप, राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र तथा गुजरात आदि में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। रास का जो चित्र खींचा जा सकता है, वह वास्तव में नृत्य, गीत तथा छंद तीनों से समन्वित है। समूह में पुरुष और स्त्रियाँ, गीतों के शब्दों के अनुसार भावों के साथ ताल में नृत्य करते हैं। गीत छंद तथा ताल बद्ध होता है, वह दूसरे समूह द्वारा वाद्य-यन्त्रों के साथ गाया जाता है। अभिनयात्मक अथवा नृत्यात्मक होने के कारण शब्दों में भी भावात्मकता होती है। 'रास' संगीत तथा काव्य के सम्मिश्रण का बड़ा सुंदर उद्धरण है।

शृंगार युगीन संगीत-काव्य में 'रास' का सर्वोत्तम रूप प्राप्त होता है। इस काव्य में 'रास' नृत्य विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके लिए कवियों ने अधिकतर पद शैली का प्रयोग किया है। पद-शैली में भी कुछ विचित्रता है। प्रारंभ की एक पंक्ति कम मात्राओं की तथा स्थायी रूप में होती है। अन्तरा में 'दोहे' का प्रयोग किया जाता है। दोहे के निरन्तर प्रयोग से प्रबंधात्मकता आ जाती है। उन्हीं से सम्पूर्ण 'रास-नृत्य' का वर्णन होता है। दोहा तेरह तथा ग्यारह मात्राओं में ही बाँटा जाता है, परन्तु संगीत-काव्य में तालों के आधार पर बाँधे गए दोहों के नए-नए रूप प्राप्त होते हैं। ताल की मात्राओं के अनुसार दोहों में मात्राओं को बढ़ा दिया जाता है। इसके लिए कवि 'हो', 'अरी' आदि का प्रयोग करता है, अतः दोहा तेरह तथा ग्यारह मात्राओं की पंक्तियों के अतिरिक्त चौदह, चौदह का; चौदह, बारह का; तथा बारह, चौदह का मिल जाता है। यहाँ एक उदाहरण 'रास' के गीत का है, जो घमार ताल में गाया गया है। घमार ताल की चौदह मात्राओं में ठीक बिठाने के कारण दोहे की प्रत्येक पंक्ति चौदह चौदह मात्राओं की बनाकर उसको अन्तरा रूप में गाया गया है। अन्त में 'हो' की ध्वनि करके लोक-तत्त्व तथा उत्साह की वृद्धि की जाती है।

‘अथ अस्ताई। राग विहागरी ताल घमार।

अति रस भरी ब्रज सुंदरी नृत्यत रास सुवंगा हो।

निस सर्वोत्फुल मल्लिका ककुम कांत राकेसा हो।१।

पूरव ससि निस सरद की चलि वन मलय समीरा हो।

१. आदि काल के अज्ञात हिंदी रास-काव्य, डा० हरीश, पृ० ११।

२. वही, पृ० १२।

होत बैण ख रास हित तरनि तनैया तीरा हो ।२।
 बसी धुनि दूखी पठै बोलौ हैं ब्रज वाला हो ।
 समर बिजै आरभ रस रास करन नद लाला हो ।३।
 परम प्रेम भारूढ रय विषम पथ धुनि बना हो ।
 रास कैलि सपनाम हित चली मदन गढ लैना हो ।४।
 विमल जुहैया जगमगी रही बैन धुनि छाया हो ।
 प्रेम नदी तिय रग मगी बूदा कानन भाया हो ।५।
 रुकी न कापै तिय गई छाडि बाज गृह चाहा हो ।
 मिल्यो स्याम रस सिंधु मन सलिला प्रेम प्रवाहा हो ।६।
 जुरै करनि कर कवल विच अमल जुहैया जोती हो ।
 हाव भाव बही गान गति रास रग अति होती हो ।७।
 नूपुर बकन किविनी मिलेरा भमकि भकारा हो ।
 कोटि काम दल दलमलति पायन गति विसतारा हो ।८।
 अति दरसी सरसी जु छवि दै तिय मधि नद लाला हो ।
 कचन मणि विच स्याम मणि मनौ मैन को भाला हो ।९।
 पद-न्यास उठि रास भ कुसुम गुणधित धूरा हो ।
 रह्यो नूपुर निनाद सौ नव बूदावन पूरा हो ।१०।
 लगे होन रस रास मे बहो संगीत प्रकारा हो ।
 गान तान अति गतिन के कहि न सक्त विसतारा हो ।११।
 रास करत नद लाल तिय सग सरद की राता हो ।
 लाधवता तन फिरन की मनौ मैन आलाना हो ।१२।
 फुरत हरवई पगनि की नचत माक दरसाया हो ।
 बाला लाला फूल पर उर पति रूप लज्जामा हो ।१३।
 लखि उपजत चपलानि चित लखिन की ललचाना हो ।
 लोक सक ललनानि की मलय लाग लै जाना हो ।१४।
 निकसि निकसि मडलनि ते तेत ललित गति लाला हो ।
 देखि देखि धवनि भरति रोकि रोकि बस बाला हो ।१५।
 मुकट सटव पट फरहरनि भूग भरहरनि सगा हो ।
 मुख मुरली धुनि घर हरनि नृत्यत स्याम मुदगा हो ।१६।
 श्रोव दौरि गति लै चलनि हलनि मलक उरहारा हो ।
 पायनि मनमथ दलमलनि नचत ललनि छवि मारा हो ।१७।
 कचह प्रिय मडल कडन अनि गति कडत मुषगा हो ।
 हरि के मन लोचन फिरत उर के पायनि सगा हो ।१८।
 बेनी चला नितव पर छनर छला भगुरीना हो ।
 नचै चचला सी बला बोझि प्रिया प्रबीना हो ।१९।
 साल लई उर लाइ लखि रोके गति सरयानी हो ।

मंडल में सुरभे नही अंक माल उरझानी हो । १२०।
 उत अत अरुभी कुंडल अलक इत बेसर बनमाला हो ।
 गडर स्याम अरुभे दोऊ मंडल रास रसाला हो । १२१।
 गर वहियां गति लेत मिलि श्रम वस सियलत पाया हो ।
 डारे मन ले सबनि के डगमग डगनि डुलाया हो । १२२।
 लेत वलैया रीभ दोऊ दोऊ पोंछत श्रम वारी हो ।
 नचत सनी अति रंग सौं बनी मदन मनुहारी हो । १२३।
 उतैं भुकाँ हौं नव मुकुट इतैं चंद्रिका चारा हो ।
 भये रास रस मगन तन सर के सकल सिंगारा हो । १२४।
 खूटि खूटि अंचर गए, छूटि छूटि गए वारा हो ।
 श्रमित रास रस रंग में टूटि टूटि गए हारा हो । १२५।
 कहत कहत कहां लगि कहैं कवि मति मंद प्रकासा हो ।
 तिनके भाँह विलास में कोरि कोरि कै रासा हो । १२६।
 नागरिया दये रास में अनगिनत कलप विताया हो ।
 मनमय हू को मन मथ्यो कथ्यो कौन पै जाया हो । १२७।

इति श्री नागरी दास जी कृत रास रस लता सम्पूर्णम् ।^१

यहां पर 'रास' के आध्यात्मिक पक्ष का विवेचन न करके केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा कि माधुर्य भाव की भक्ति में रस की चरम पराकाष्ठा पर पहुँचा देने वाला 'रास' नृत्य था । उस दिव्य आनंद को प्रदान करने वाले नृत्य के साथ संगीत का माध्यम दोहा ही क्यों चुना गया, इसका सबसे बड़ा कारण यह ज्ञात होता है कि रास में जिस रस व्याप्ति की प्रारंभ से अंत तक आवश्यकता होती है, वही दोहों के निरंतर गाने से प्राप्त हो जाती है । दूसरे शब्दों में जिसे साहित्य में 'प्रबंधात्मकता' कहा जाता है, वही 'प्रबंधगीतात्मकता' इस नृत्य में अपेक्षित है, जिसकी पूर्ति 'दोहा' करता है ।

रास नृत्य करते समय नर्तक और नर्तकी धीमी लय से प्रारंभ करके निरन्तर ज्यों ज्यों रस में डूबते जाते हैं, त्यों त्यों लय भी बढ़ाते जाते हैं । नृत्य-कला के दृष्टिकोण से इसी बढ़ती हुई गति के साथ गोपियां कृष्ण से अधिकतर काल्पनिक सामीप्य का अनुभव करती चली जाती हैं । इसी अनुभूति के साथ ही कृष्ण का स्वरूप उज्ज्वल होता जाता है । उसका सौन्दर्य और अधिक बढ़ जाता है तथा उसके प्रति प्रेम उद्दीप्त होता चला जाता है । उनके अंग संचालन, गति, अभिनय और रस की अभिव्यक्ति में नवीन भावों और हावों का समावेश होता चला जाता है, जिसकी पूर्ति दोहे के समान सरल और स्वाभाविक छंद ही कर सकता है, तभी नंददास, सूरदास तथा अन्य कृष्ण भक्तों ने भी रास के गीत के लिए सदैव 'दोहा' ही अपनाया है और सभी रास गीतों में एक ही प्रकार की तन्मयता दिखाई देती है । कृष्ण से तादात्म्य स्थापित करते करते एक अलौकिक आनंद में नर्तकी डूब जाती है और साधक साध्य और साधन सभी का एक ही स्वर हो जाता है, जिसका प्रमाण प्रत्येक रास में दिए

गए मृदंग के बोल हैं, जिनमें स्वयं कवि गोपी के चरणों से निवलन वाले मृदंग के बोल गान लगता है ।

‘सरद उजारी रेनि ता मधि रच्यौ हूँ रास मडल
पियारी चले ठुम ठुम चाल है ।
ता येई ता येई येई तक तक येई ता ता येई भनन कनन
बाजै भम भम ताल है ।
धिधिवट धिधिवट धिक्ता ता न धुंग धुंग धर धर
तन न न जाल है ।
तागिडि तयुगिडि धा गिडि गिडि ता ता कु ता उषटत
गोपी सग नाचत गुपाल है ।’

साराना यह है कि यद्यपि ढूँढ़ने पर सभी छंदों का प्रयोग यत्र-तत्र प्राप्त हो जाता है, फिर भी संगीत-काव्य में संगीत विषयक अथवा संगीत संबंधी काव्य रचना के उपयुक्त तथा अनुकूल छंदों का ही अधिक प्रचार रहा । ऐसे छंदों में कवित्त, सर्वपा, दोहा, गजल तथा पद ही कवियों के प्रिय छंद रहे । गेय रचनाओं में संगीत तथा छंद शास्त्र के योग से अनेक नवीन छंद बनाए गए, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । इस प्रकार शृंगार-सुगीत संगीत-काव्य छन्द-शास्त्र की दृष्टि से भी उत्कृष्ट कोटि का कहा जा सकता है । संगीत के तीन अंग गायन, वादन तथा नर्तन तीनों के समावेश स छंदों का सुंदरतम स्वरूप उपस्थित हो गया है ।

१. संगीत-पञ्चोत्ती, गहर गुपाल, यांत्रिक सग्रह, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।

२. उदाहरणार्थ कुछ छंद यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं :—

शाहूँल विक्रीडित छंद

‘मार्य चंद कलाय गति करे मातंग की सो

सदा सारी सेत अनूप रूप पहिरे धीपद चचा परे ।

ठाढ़ी कत समीप भक्त हृदया गौरी कटास। पले ।

कामी मानस मोहिनी सिव कही पगालिनी रागिनी ।’

राग बिवेक, पुरुषोत्तम, सरस्वती मंदिर, रामनगर दुर्ग, वाराणसी ।

+

+

+

मधुभार छंद—

‘हम कही बात । सुनि नूप सिद्धांत ।

कछु तरक साइ । उबर्यो सुभाइ ।

जाग्यो अनूप नहि ब्रह्म रूप ।

सुंदर सत्ताम । कमनीय काम

केवल सुदाम । धनस्याम धाम ।

संपो सुजानि । अति हित्ति मानि ।’

‘वाद्यों द्वारा वाहर से आए स्वर की समचाल में कण्ठ से निकली हुई स्वर-लहरी जब समभूत होती है, तब गाने, वजाने तथा सुनने वाले के शरीर के स्नायुतन्त तथा श्रंग श्रंग इस सम से स्वतः आंदोलित हो उठते हैं। मन की यह समीभूत एकाग्रता आनन्दानुभूति की अवस्था है और श्रंगों की फड़कन उस आनंद के अनुभाव है।’

इसी अनुभूति से उद्भूत संगीत काव्यकारों की कृतियां संगीत से सर्वथा पूर्ण हैं।

रास-पंचाध्यायी, वटुनाथ कृत, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर ।

+

+

+

मोदक छंद—

‘धैर्यत सुर ग्रह ताको जानी ।

शिव मूरति संगीत वषानी ।

कंकन डरग और शशि भाल ।

सुरसरि जटा गरै रंठ भाल ।

सेत वसन नैन पुनि तीन ।

सिद्ध सरूप अरु महा प्रवीन ।’

रागमाला, अहमद, श्री अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ।

१. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, डा० दीनदयालु गुप्त, द्वितीय भाग, प्रथम संस्करण, सं० २००४, पृ० ५६४ ।

महत्त्व और उपलब्धियाँ

शृंगार युगीन साहित्य में संगीत विषयक अथवा संगीतात्मक रचनाओं की प्रचुरता तथा उत्कृष्टता से परिचिन हान के पश्चात् संगीत-काव्य का महत्त्व द्विगुणित हो उठता है। साहित्य, समाज तथा सभ्यता का व्याख्याना है। संगीत-काव्य एक ओर तत्वात्मिक समाज की प्रवृत्तियों तथा रुचियों का निर्देशन करता है दूसरी ओर देश के सांस्कृतिक विकास से परिचिन कराता है। इस प्रकार साध प्रबंध में चुना गया विषय साहित्यिक तथा साम्प्रतिक दोनों दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

यद्यपि साहित्य तथा संगीत वैदिक काल से ही परस्पर अन्योन्याश्रित तथा सम्बद्ध समझे जाते रहे, फिर भी साहित्य का क्षेत्र लम्बनी में तथा संगीत का क्षेत्र बण्ड में सीमित रहा। संगीत से प्रभावित साहित्यकार का काव्य सदैव स्वर माधुर्य से प्लावित होता रहा तथा साहित्यकार की कविता से संगीत अपन भीतर भाव भरता रहा, परन्तु संगीत तथा साहित्य का मिश्रित रूप जिन रचनाओं में प्राप्त हुआ, वे यद्यपि दोनों क्षेत्रों को समृद्ध बनाने में समर्थ थीं, तथापि साहित्य तथा संगीत दोनों स्थानों पर समादर न पा सकी। साहित्य ने संगीत की सामग्री समझ अपने जगत में गौण स्थान दिया तथा संगीत ने साहित्य की विधि समझ उन्हें उपलब्ध दृष्टि से देखा। कल्पना से मुक्त भावपूर्ण दृश्य भावोत्पत्ति में स्वयं मान हो भूमने लगता है। भावाभिभूति के उपरान्त प्रस्फुटित रचना आनन्दानुभूति के कारण स्वयं ही लयात्मक तथा संगीतात्मक हो जाती है। काव्य को उत्कृष्टता प्रदान करने में संगीत कला तथा चित्रकला बहुत प्रसन्न तब सहायक होती है, अतः साहित्यिक तथा सांगीतिक तत्त्वों से पूर्ण काव्य रचनाओं का महत्त्व स्वन गिद्ध हो जाना है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में शृंगार युग (म १७०० से १६००) के उन कवियों तथा रचनाओं का अध्ययन किया गया है, जिनका काव्य इन दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण था। इस प्रकार 'शृंगार युग में संगीत-काव्य' का अध्ययन साहित्यिक तथा साम्प्रतिक दोनों पक्षों पर प्रकाश डालता है।

१. 'काव्य, संगीत एवं चित्रकारी के प्रगाढ़ संयोग ही से उत्कृष्टतम रूप में स्थिरता पा सका, मानवोप सवेदनाओं का सार्वभौम हो जाना केवल आन्तरिक धार्मिक ध्वनियों की बात नहीं है, ओ भौतिक ज्ञानि एवं निश्चिन्ता से प्राप्त। चित्रकला को संगीत एवं काव्य से संयोजित कर चित्रकार द्वारा यह उद्देश्य और भी सुसाध्य किया जा सकता है, ताकि काव्य के विषय के वास्तव-मूर्त्यांकन करने में उसे सजीवता प्रदान कर सके।' 'ललित कलाओं का समन्वय' (लेल), डा० राधा कमल मुखर्जी विनम स्मृति पृष्ठ २००१, पृ० ८४७।

साहित्यकारों तथा संगीतज्ञों दोनों वर्गों के द्वारा उपेक्षित होने के कारण प्रबंध में वर्णित रचनाएँ अभी तक प्रकाश में नहीं आ सकी थीं, अतः इस विषय पर शोध करने से एक ओर तो अप्रकाशित सामग्री विद्वद्जनों के समक्ष प्रस्तुत की जा सकी और दूसरी ओर हिंदी साहित्य के इतिहासों का एक मूक पृष्ठ मुखर हुआ ।

आज जब बुद्धिवादी जिज्ञासु मानव विषय के सूक्ष्मतम कण का गहनतम अध्ययन करने का प्रयास कर रहा है, तब विविध विषयों पर लिखे गए साहित्य का प्रकाश में आना अत्यन्तावश्यक है । ऐतिहासिक, नैतिक, धार्मिक तथा काल्पनिक आधारों पर की गई रचनाएँ यदि साहित्य का कोष भर सकती हैं, तो सांगीतिक आधार पर रचित साहित्यिक रचनाएँ तो साहित्य को और भी अधिक सौन्दर्य प्रदान करती हैं ।

हिंदी साहित्य का अध्ययन जितना ही संपूर्ण होगा, उतना ही स्वतन्त्र देश तथा स्वभाषा को गौरव प्राप्त होगा । विश्व के समक्ष भारतीय साहित्य को प्रस्तुत करने के लिए तथा भाषा की समृद्धता का परिचय देने के लिए इस प्रकार का अध्ययन अनिवार्य है ।

यह माना कि संगीतज्ञ की स्वर-लहरी में, चित्रकार की तूलिका में, नर्तक के पायलों में तथा मूर्तिकार की छेनी में कला जीवित रहती है, परन्तु ये कलाएँ, स्थायित्व प्राप्त करने के हेतु अन्ततः साहित्यकार की शरण लेती हैं । शृंगार युग में संगीत पर आधारित अनेक काव्यात्मक रचनाएँ की गईं, अतः उनका अध्ययन हिन्दी साहित्य में एक रिक्त स्थान की पूर्ति करता है ।

हिंदी साहित्य में भक्तिकाल तथा रीतिकाल (शृंगार युग) में साहित्य तथा कला का सर्वाधिक तथा सर्वोत्तम समन्वित रूप दृष्टिगोचर होता है । डा० राधा कमल मुकर्जी ने प्रपने एक निबन्ध 'ललित कलाओं का समन्वय' में बताया है कि मुख्य रूप से सोलहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक काव्य, संगीत तथा चित्र कलाएं भारत में साथ ही साथ विकसित होती रहीं ।^१ भक्ति-काल में भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण साहित्य-सौन्दर्य भी आदर्शों की मर्यादा में बँधा रहा, परन्तु शृंगारयुग में अवकाश प्राप्त कर, साहित्य में

१. 'प्रायः तीन शताब्दी १५ ई० सन् से १८ ई० सन् तक लोक-कला के तीन रूप, काव्य, संगीत एवं चित्रकला भारतवर्ष में साथ-साथ विकसित हुई एवं विभिन्न रुढ़ियों द्वारा एक ही श्रव्य-वस्तु भावना की अभिव्यंजना भी की । वे सब श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराणों से ली गई गायानों के धार्मिक अभिप्रायों से अनुरंजित थीं, और सन्त कवि संगीतज्ञ एवं चित्रकारों की ज्योति-गंगा के द्वारा जन-जन के मन तक पहुँचती रही । कला रूपों में राष्ट्र एवं युग की सम्यक कल्पनाओं एवं कला-स्वप्नों की जैसी अभिव्यंजना तब के उत्तर भारत में पाई गई, विश्व संस्कृति के इतिहास में कलाओं का वैसा समन्वय कदाचित् ही अन्यत्र हो ।'

ललित कलाओं का समन्वय (लेख), डा० राधा कमल मुकर्जी, विक्रम स्मृति-ग्रन्थ २००१, पृ० ८४६ ।

कलात्मकता, विकास की चरमावस्था पर पहुँच गई। इस दृष्टि से शृंगार युगीन काव्य का कलाप्रो से समन्वित अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक हो गया।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शृंगार युग में राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी, जिन्होंने संगीत को राज-दरबारों में तथा लोक-जीवन में समान रूप से प्रथम दिया। कलस्वरूप दो प्रकार से संगीत विषयक रचनाओं का निर्माण हुआ। संगीतज्ञ कवियों ने कुछ प्रथम राजा अथवा आध्यक्षता की आज्ञा से लिखे तथा अन्य स्वेच्छा से लिखे। आज्ञानुसार लिखे गए ग्रन्थों में प्राचीन ग्रन्थों का अनुसरण तथा सिद्धान्तिक विवेचन हुआ। स्वेच्छा से लिखे गए ग्रन्थों में मौलिकता को स्थान मिला, अतः राग-रागिनियों का शृंगारिक स्वरूप चित्रण किया गया। मौलिक ग्रन्थों में संगीत के तत्वा-लीन क्रियात्मक रूप पर भी प्रकाश पड़ा। प्राप्त सामग्री के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय नियमों में आवद्ध शास्त्रीय संगीत का प्रचार उतना अधिक नहीं था, जितना रागबद्ध भजन, कीर्तन, गजल तथा रेपता आदि का। शास्त्रीय संगीत में भी ध्रुपद का स्थान घमार, ख्याल, ठुमरी तथा टप्पा आदि ने ले लिया था। ध्रुपद की शब्दावली में गभीरता नष्ट हो गई थी। प्राचीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी केवल ग्रन्थों तक ही सीमित था, अधिकांश संगीतज्ञ उन कठोर नियमों के ज्ञाता नहीं थे। जो जानते भी थे, वे विदेशियों के हाथ अपनी कला विकने के भय से मूल स्वरूप को प्रच्छन्न रखना चाहते थे। इस प्रकार तत्कालीन संगीत का वास्तविक स्वरूप इन ग्रन्थों में प्राप्त है। संगीत के क्षेत्र में राग तथा रागिनियों का चित्रण काव्यात्मकता को उद्भूत करता है, अतः संगीतज्ञ कवियों ने 'रागाध्याय' को विषय बनाकर अनेक 'राग-ग्रन्थ' तथा 'रागमालाप्रो' का निर्माण किया। ऐसे वर्णन में साहित्यिक सौन्दर्य सहज रूप से आ गया है। संगीत के ज्ञाता होने के नाते काव्य में लालित्य तथा माधुर्य आ गया है। एक प्रकार से हिन्दी साहित्य में वज्र भाषा को जा सुंदर स्वरूप इन रचनाओं में प्राप्त है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इस प्रकार शृंगार-युगीन संगीत-काव्य साहित्यिक तथा सांगीतिक दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। विषयान्तर होने के भय से इन ग्रन्थों का संगीत के सिद्धांतों की दृष्टि से विस्तृत विवेचन नहीं किया गया है। सांगीतिक महत्त्व का सकेत मात्र कर के साहित्यिक महत्ता तथा सौन्दर्य प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा की गई है।

रागमालाप्रो का चित्रवत्ता से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के नाते संक्षेप में चित्रकला की दृष्टि से भी अध्ययन किया गया है। संगीत-काव्य में साहित्य, संगीत तथा चित्रकला का अद्भुत समन्वय है।

संगीत तथा साहित्य की दृष्टि से उत्कृष्ट तथा महत्त्वपूर्ण लगभग तीस ग्रन्थों का मूल्यांकन यहाँ किया गया है। इनमें लगभग बारह ग्रन्थ साहित्यिक सौन्दर्य की दृष्टि से अत्यन्त उच्च कोटि के हैं। प्रतापसिंह के 'रागा-गोविंद-संगीत-सार', हरिवल्लभ का 'संगीत-दर्पण', राधाकृष्ण का 'राग-रत्नाकर', पूर्ण मिश्र का 'संगीत-नारोदधि', उत्तम की 'राग-माला', यशोदानंदन की 'रागमाला', कृष्णानंद व्यास देव का 'राग-कल्पद्रुम', जयान सिंह का 'रसतरंग', मानसिंह का 'ध्रुपद और ख्याल', कल्याण मिश्र, हरिचंद्र तथा वेनोराम की 'रागमालाएँ' आदि कुछ ऐसे प्रमुख ग्रन्थ हैं, जिनका अभी तक या तो जल्द ही नहीं हुआ

सहायक पुस्तके

हस्तलिखित ग्रंथ

पुरातत्त्व मन्दिर

जयपुर (प्रब जोधपुर म है)

प्रवा रो आरती

आनन्दधन के कवित्त

आनन्दधन कृत चौबीसी

आलाप पद्धति

उत्तराध्ययन गीत

उदयपुर गजल भोज

उद्धव सदेश—रूप गोस्वामी

कवित्त गीत सग्रह—जवानमिह

काली जी की आरती

कौसन बावनी बारामासा

कृष्ण बारामासा

गिरनार गजल

चित्तौड़ गजल खेतल

चित्तौड़ री गजल

चौरासी वैष्णवों की वात्ता

छत्तीस अध्ययन गान-सागर चद्रभूरि

तालिमु सितार

तुरसी राखी पदावली तुरसी

दुगोली गाँव री गजल

नागरोदास पदावली

नेम जो बा बारामासा

नेम राजकुं बारामासा—उदयरान

नेमोद्वर रागमाला—मैह विजय

पद सग्रह

पादवैनाय स्तवन रागमाला भय-जय विजय

प्रस्ताविक गीत

फाग रग, रमक भमक बत्तीसी आदि

अटारह कृत्तिया का सग्रह प्रतापसिंह

फाग विहार—नागरीदास

बाजीत फाग

बारहमासा आदि—सगम कवि

बावन-पद विविध रागनाथ बद्ध

भक्तमाल नाभाजी, टोका लालदास

भगवत गीता भाषा छंद—हरिवल्लभ

भजन सग्रह

भैरवी का गीत—माधव

भडारी सविचद जी रो गीत

मजलस

मुहता बाकीदास जी रो गीत

मुहणोन सिरदारमल रो गीत

ममल कलश फाग

रस प्रबोध—दोलन कवि

राग कोष्टक रागमाल

राग पद सग्रह—ईश्वर पंडित

राग पद सग्रह

राग रत्नाकर व फुटकर रागमाला

चरचर पाकी कृष्ण कवि

रागमाला

रागमाला

रागमाला—कल्याण मिश्र

रागमाला-ज्रजनाथ

राग मजरी

राग सागर

राधा विलाप बारामासा

राग शबेन—रस राशि

राग सग्रह

राठोड़ां री वंसावली
 राय अमृत जी कृत ग्रंथ
 वस्तु पाल रास
 वियोग बोली गज़ल, नंददास
 विरुदावली
 विविध भजन पद संग्रह चैनाकृत
 शत्रुंजय रास
 स्फुट पद संग्रह—कवि भोलानाथ
 स्वर पंच शिला
 संगीत दर्पण—हरिवल्लभ
 संगीत की पुस्तक
 संगीत रत्नाकर चतुर्थोद्घाट
 संगीत राज—कुंभकर्ण नृप
 सुमति नाथ के गीत और ढाल
 हरिदास जी का पद
 हिंडोलणा—मेघ कुमार संभाय
 होली हजारा

सूचियाँ

कवि भट वदरोनाथ पुस्तक संग्रहालय,
 जोधपुर के हस्तलिखित ग्रंथों की सूची
 गंगाधर जोशी, सीकर निवासी के ग्रंथों
 की सूची
 देवकीनंदन खंडेवाल, फतेहपुर के ग्रंथों
 की सूची
 पुरोहित हरि नारायण के हस्तलिखित
 ग्रंथों की सूची
 महाराज मंगलदास जी स्वामी के संत-
 साहित्य की सूची
 महाराज सार्वजनिक पुस्तकालय की हिंदी
 पुस्तकों की सूची
 महाराज संस्कृत कालिज पुस्तकालय की सूची
 यति बालचंद्र जी वैद्य पुस्तक संग्रहालय
 चित्तौड़ के हस्त लिखित ग्रंथों की सूची
 राज गुरु श्री चंद्रदत्त जी ओझा, जयपुर के

हस्त-लिखित ग्रंथों की सूची
 वैद्यराज किशनलाल जी कालू, बीकानेर
 उपासरा स्थित हस्त लिखित ग्रंथों की सूची
 श्री पवंशीकर ग्रंथ-संग्रह, जयपुर के हस्त-
 लिखित ग्रंथों की सूची
 सरस्वती पुस्तकालय, फतेहपुर, शेखावाटी
 की सूची
 हकीम साहव श्री मोहन लाल जी पापड़ेवाल,
 का संग्रह

पोथीखाना, जयपुर

पद मुक्तावली—नागरीदास
 प्रेम प्रकाश—प्रतापसिंह
 ब्रजनिधि-बीसी प्रतापसिंह
 विजय मुक्तावली—छत्र कवि

उदयपुर

प्राचीन शोध-साहित्य शोध-संस्थान,
 हिंदी विद्यापीठ

ब्रज राज—पदावली—जवानसिंह जी

मुनि कांति सागर जी का संग्रह

कृपा-पचीसी-गोविंद देव स्वामी
 गुटका-कल्याण मिश्र
 जलवय शहनशाह इश्क (सटीक)-
 जवानसिंह जी
 जानकी मंगल—अलग्न महताव सिंह
 जुवारिया दिवालिया का किस्सा
 ध्रुपद और ख्याल—महाराज मानसिंह
 नेम चउमास
 नेमिनाथ वारामासा
 वारामास-कल्याण सागर मूरि
 रस तरंग—जवानसिंह जी

राग कौतिकपुर नवधा भक्ति शिव सुवश
 दिवराग कविराज
 राग-वत्तीसी—दयाचंद पाडे
 राग-माला—दयाचंद पाडे
 राग माला—हरिचंद
 रास-यचाध्यायी—श्री वटुनाथ वृत

जोधपुर

श्री गोवर्धन प्रसाद कावरा का व्यक्तिगत सग्रह

काव्य प्रभाकर—भानु कवि
 कासिम रसिक-विलास
 राग रत्नाकर—राधा कृष्ण

बोकानेर

धनूप सस्कृत साइबेरी

धनूप संगीत-रत्नाकर—भावभट्ट
 धनूप संगीत विलास—भावभट्ट
 धनूप संगीतावली—भावभट्ट
 आनंद सर्जीवन—आनंदपाल
 कुचेलोपाख्यान—कुचेल मुनि
 गमक-मजरी—भावभट्ट
 दत्तिलम्—दत्तिल
 घोषद टीक—भावभट्ट
 नर्तन-निर्णय—पुडरीक विट्ठल
 नट्योदिष्ट प्रबोधक—भावभट्ट
 नाट्य-शास्त्र—भरतमुनि
 प्रणव भारती—भोकार नाथ ठाकुर
 प्रेम-रत्नाकर—रत्नपाल भैया
 भाव-मजरी—भावभट्ट
 मेल राग मालिका—महाबैठनाथ सिवा
 मुसादोचालीर विचार—वेदभट्ट
 मुरली प्रकाश—भावभट्ट
 राग-चंद्रोदय—पुडरीक विट्ठल
 राग काव्य-रत्न—सबलकल भवानीमुत

राग-कौनुव—रामकृष्ण भट्ट

राग-स्तव-विबोध—श्रीनिवास

राग-माला—पुडरीक विट्ठल

राग-माला—शमकण

राग-मजरी—भूधर मिश्र

राग-मजरी—पुडरीक विट्ठल

राग-रत्न-काव्य-सुमन

राग विचार—लछीराम

राग विबोध—सोमनाथ

रागकरण समय भूचनिका कवित—जसराज

रत्न उमरुद्धभव—नारद

श्री ठाणाग भूचवृत्ति (जैन ग्रंथ)

सुर तरंग—सिरदार सिंह जी

संगीत-वत्साधर

संगीत—कल्पतरु—पद्मधर

संगीत-चूडामणि—प्रतापचन्द्र

संगीत-दर्पण—दामोदर

संगीत-पारिजात—महोबल

संगीत-प्रस्तार

संगीत-मकरद—कल्ल

संगीत-मकरद—नारद

संगीत मालिका टीका—महमदशाह

संगीत रघुनंदन—विश्वनाथ सिंह

संगीत-रत्नाकर—शाङ्गदेव

संगीत-रत्नावली—सोमराज

संगीत विनोद

संगीत-शिरामणि

संगीत-सारकालिका—माधवदेव

संगीत-भूष

संगीतराज—कृष्णकण

संगीतराज रत्नकोष

संगीत-सार—भापाल पंडित

संगीतोद्देश्य

संगीतविनियम सारोद्धार-मुधावनश

संगीतावली-कृष्णपाषाण-भावभट्ट

संगीतदित्य-भादित्य राम

संग्रह चूड़ामणि—गोविंद
स्वर-लक्षण—जनार्दन
स्वर-मेल कलानिधि
हृदय-कौतुक—हृदय नारायण देव

श्री श्रभय जैन ग्रंथालय, बीकानेर

रागमाला—अहमद
रागमाला—अज्ञात कवि
रागमाला—अज्ञात
रागमाला—अज्ञात
रागमाला—उस्तत
रागमाला—गिरधर मिश्र
रागमाला—सागर कवि
रागमाला—हरिश्चन्द्र कवि
राधा-गोविंद संगीत-सार—प्रतापसिंह

श्री मोती चंद खजांची-संग्रह

आनंद घन-चौवीसी—आनंदघन
आनंद घन सवैया—आनंदघन
गायन स्वर-विचार
गीत-पत्र—समय-सुंदर
गीत-संग्रह—जैतसी मुनि
गीत-संग्रह—अज्ञात
गीतावली—विश्वनाथ सिंह
पद-संग्रह—आनंदघन
पद-संग्रह—जैमल
फल-कौतूहल—राग-कौतूहल-जैतश्री
वारहमासी—अहमद
वारहमासी—खैराशाह
बीकानेर की गजल
राग टंक-वहोत्तरी—आनंदघन
रागमाला—पद्म नंदन मुनि
राधा गोविन्द संगीत-सार (तालाध्याय)—
प्रतापसिंह

राधा गोविन्द संगीत-सार (वाद्याध्याय तथा
नृत्याध्याय) प्रतापसिंह
हीय हुलास ग्रंथ तथा रागमाला की टीका
होरी संग्रह

श्रलवर

म्यूजियम, श्रलवर

अनेकार्थ मंजरी
अंजुमन बहशत
उत्सवमाला
कीर्तन रत्नाकर
कृष्णचंद्र का बारामासा
ख्याल राजा नल
गजल पुर बहार
गजल-बहार
गजल-रामलीला-तीसरा भाग
गजल संग्रह—तीसरा भाग
गानाचार्य माला
गोकुलेश विट्ठलेश के पद
नाम मंजरी
नित्य के पद
प्रेम लता—प्रथम भाग
बृहद भजन-रत्नाकर—प्रथम भाग तथा
द्वितीय भाग
भजन-रत्नावली
भापा-भूषण
मुघल्लिम सितार
राग-कल्पद्रुम
रागमाला—अहमद
रागमाला—भगवान
राग-रत्नाकर—राधा कृष्ण
रूप-रागावली—पूरण मिश्र
व्याकुल भारत
सभा-भूषण रागमाला
सभा विनोद रागमाला

सगीत-दर्पण—हरिवल्लभ
सगीत-नादोदधि—पूर्ण मिश्र
सगीत ढोला मारु
सगीत पूरणमल
सगीत-ब्रजानन्द भजन माला
सगीत-सार (स्वराध्याय)
सगीत-सार (तालाध्याय)

भरतपुर

हिंदी साहित्य समिति

पद-संग्रह
पद हरिदास
फुटकर कवित्त संग्रह
भजनाष्टक हरिव्यास
रस रास पञ्चीसी—प्रतापसिंह

स्टेट म्यूजियम, भरतपुर

अनेकानेक राग-रागिनियों का संग्रह

पब्लिक लाइब्रेरी, भरतपुर

उत्थापन मंगलाष्टक—चित्रनिधि
कवित्त संग्रह—चतुर सखी
तिलोत्तमा लीला—चतुर सखी
नवधा भक्ति राग रस—शिवराम
पद फुटकर—सोमनाथ
पद मंगलाचरण
पद संग्रह उत्सव के सर्व मुख
रसरस पञ्चीसी—रसिक
रागमाला—सखीमुख
राग संग्रह—चतुर सखी
राग-स्थान
ताल ह्याल सात कवि
वर्ष उत्सव के पद

सगीत-सार

काँकरोली

श्री 'द्वारकेश पुस्तकालय', काँकरोली

गनगौर के ह्याल—महादास

गायन पद संग्रह

गायन संग्रह

गीत साबनी तीज-सुंदर कवि

गीत संग्रह

गेय पद बादसाही तथा फुटकर कवित्त

चतुर्भुज कीर्तन संग्रह—चतुर्भुज

पद कीर्तन

बारहमासी पुरोत्तम की

बारहमासी सुंदर कवि

भक्तिमार्गाय गडल, ठुमरी ह्याल, कीर्तन

घोल आदि

नृत्य गायक मिलन—रामसखे

नृत्य लीला—ध्रुवदास

पद-संग्रह—देव आदि

पद-संग्रह—जाग रीदास

पद-संग्रह—मुखतमान कवि

फागलीला-वाघ्य—हसराम बरसी

बयालीस लीला—ध्रुवदास

जानी—रूपबंद

बारहमासा—कबीर

बारहमासा—वैशवनाथ

बारहमासी—अद्विराम

बिहारी सतसई को टीका-वृष्ण कवि

रति विनोद—ग्रहमद

राग-निर्णय-गोपालदास व्यास जो

रागमाला—मज्ञात

रागमाला—मंगोदानंद शुक्ल

रागमाला—हीमदुलास

राम रसिक रागमाला-गोपालदास

रग विनोद—ध्रुवदास

विरह-विलास—हंसराज बहशी
 व्यास जी की वाणी—गोपाल दास व्यास
 व्यास जी की साखी—गोपाल दास व्यास
 पट ऋतु और वारहमासी- इंद्रावती और
 मानवती
 सनेह सागर—हंसराज बहशी
 सरगम संगीत
 संगीत-दीपिका—सारंगधर

वाराणसी

याज्ञिक संग्रह, श्रायं भाषा पुस्तकालय

अर्जुन गीता—आनंद या गंगाराम अथवा
 कृष्णानंद कृत
 कोक शास्त्र—ताहिर
 ह्याल हुलास—ध्रुवदास
 गंधर्व गीत
 दोहा-सार-संग्रह
 निकुंज-विलास—नागरीदास
 नीति-मंजरी—प्रतापसिंह
 नंद कुमार शृंगार मंदार—गहर गोपाल
 नृत्य विलास लीला—ध्रुवदास
 पद मुक्तावली—नागरीदास
 पद सार संग्रह —नागरीदास
 वारहमासी—अहमद
 वारहमासी—राधाकृष्ण
 ब्रजसार-शृंगार—प्रतापसिंह
 भगवद्गीता भाषा—हरिवल्लभ
 भोजनानंद-अष्टक—नागरीदास
 भोर लीला—नागरीदास
 मन प्रबोध के कवित्त—गोपालदास
 रसिक-रत्नावली—नागरीदास
 राग-रत्नाकर—राधा कृष्ण
 विदुर-प्रजागर—कृष्ण कवि
 विरह-वेलि—घनानंद
 शंका-निराकरण—पुरुषोत्तम

शृंगार-मंजरी—प्रतापसिंह
 सनेहलीला-रसिक लाल
 सभा-भूषण—गंगाराम
 सार-संग्रह
 संगीत-पञ्चीसी—गहर गुपाल

वाराणसी

शोध-विभाग-सूची, श्रायं भाषा पुस्तकालय

ह्याल टप्पा

गायनपद—रामचरणदास
 पदराग मालावती-लघुजन
 (विक्रमाजीत ओड़छा नरेश)
 भारत-संगीत—लघुजन
 राग प्रकाश—श्याम सखे
 राग-प्रबोध—नंद लाल
 राग माला—गरति जन
 रागमाला—तानसेन
 रागमाला—दुर्जनदास
 रागमाला—देव
 रागमाला—नवलकिशोर
 रागमाला—यशोदानंदन शुक्ल
 रागमाला—रामसखे
 रागमाला—व्यास
 राग-रत्नाकर—देव
 राग-रत्नावली - गोपाल सिंह कुंवर
 राग रूपमाला—बालकृष्ण
 राग-विलास—राम सनेही मिश्र
 राग-विवेक—पुरुषोत्तम
 राग-समूह—कृष्ण कवि
 राग सागर—मानसिंह
 राग-सागर—विश्वनाथ सिंह
 राग-संग्रह—गरीबदास
 लघु सतसैया—लघुजन
 विष्णुपद—लघुजन
 सभाजीत रागमाला—रामदयाल

समा-विलास—लाल कवि द्वारा संप्रहीत

सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, धाराणसी

जगन्मोहन—रघुनाथ कवि

नादोदधि—मूरण मिश्र

भारत-वर्षीय इतिहास—पीत कविश्वर

पचाग-निरूपण

राग-कल्पद्रुम पदावली—वृष्णाग्रद व्यास

राग-विवेक—पुरुषोत्तम

राग-सागर—विश्वनाथ सिंह

राग-संग्रह-भानदकिशोर सिंह

वीणा-चंदरीनाथ वर्मा

संगीत-दर्पण-रागाध्याय तथा

स्वराध्याय—हरिवल्लभ

संगीत-परिभाषा

संगीत-प्रवेशिका

प्रयाग

हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

गरवो वारामासा

गीत शंकर—भीष्म मिश्र (संस्कृत)

गोपी चंद रो ख्याल-मोतीलाल मारवाडी

राग-पुष्प-जगन प्रपन्न

प्रकाशित ग्रंथ

राग-माला—अज्ञात

राग-रत्नाकर—राधाकृष्ण

संगीत-दर्पण भाषा—बिहारीलाल

संगीत माधव—प्रबोधानंद सरस्वती (संस्कृत)

संगीत-सुधा-सरोवर—बन्नी नारायण चौधरी

प्रयाग संग्रहालय, प्रयाग

गोपी चंद रो ख्याल

नृत्य विलास-ध्रुवदास

पद-रत्नावली—प्रियादास

पद-राग-संग्रह—हितहरिवंश

रस मुक्तावली—ध्रुवदास

रसरंज—मतिराम

रागकेदार—अज्ञात

रागमाला—अज्ञात

रागमाला—अज्ञात

राग माला—मन्मालवीय देवीराम

रागरत्नाकर—मूर्तदास

रागरंग—काशीपति

संगीत-प्रबंध-सार-भाषा—हरिवल्लभ

गगनाय आ रिसचं इंस्टीट्यूट

दशम सार संगीत—रत्नहरि

अग्निपुराण का काव्य-शास्त्रीय भाग, संपादक एवं अनुवादक रामलाल वर्मा नास्त्री, नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली १९५६।

प्रपन्न साहित्य हरिवंश कोष्ठ हिंदी अनुसंधान परिषद, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली की ओर से भारतीय साहित्य मंदिर, फरवारा, दिल्ली।

अभिनव गीत-मञ्जरी—रत्नजनकर

अभिनव-संगीत-शिक्षा—रत्नजनकर

अवध के प्रमुख कवि—डा० ब्रज किशोर मिश्र

अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय, डा० दीन दयानु गुप्त, भाग १-२।

आदिकाल के अज्ञात हिंदी रास-काव्य—डा० हरिशंकर शर्मा, 'हरीश', मंगल प्रकाशन, गोविंद राजियों का रास्ता, जयपुर, प्रथम संस्करण, सन् १९६१ ।

आधुनिक हिंदी-काव्य में छंद-योजना—डा० पुत्तलाल शुक्ल, प्रकाशक लखनऊ विश्व-विद्यालय, प्रथमावृत्ति, २०१४ वि० ।

काव्य और संगीत—लक्ष्मीधर ।

काव्यांग-कौमुदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रकाशक, नंदकिशोर एंड ब्रदर्स, वांस फाटक, वाराणसी, चतुर्थावृत्ति, सन् १९६१ ।

काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, श्री गोपेन्द्रत्रिपुर हरभूपाल विरचित, कामधेनुसमाख्यव्याख्य-योद्भासिता, तृतीय संस्करण, १९२२ ई० ।

खैराशाह की वारामासी ।

छंद-विज्ञान की व्यापकता, हरिशंकर शर्मा, रतन प्रकाशन मंदिर, आगरा ।

जगद्विनोद, पद्माकर, संपादक, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वाणी वितान प्रकाशन, ब्रह्मनाल, वाराणसी, सं० २०१५ ।

जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफ़ी कवि और काव्य, डा० सरला शुक्ल, प्रकाशक, लखनऊ विश्वविद्यालय, सं० २०१३ ।

तबला-तरंग, निगम, संगीत-कार्यालय, हाथरस ।

तान-मालिका, राजा भैया, संगीत-कार्यालय, हाथरस ।

तान-संग्रह, रतनजनकर, संगीत-कार्यालय, हाथरस ।

ताल-अंक, प्रभुलाल गर्ग, संगीत कार्यालय, हाथरस, १९५१ ।

दरवारी संस्कृति और मुक्तक परम्परा, त्रिभुवन सिंह, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, प्रथमावृत्ति, १९५८ ।

देव और उनकी कविता, डा० नगेन्द्र, इंडिया प्रिंटर्स, दिल्ली-६, तीसरा संस्करण, अप्रैल १९६० ।

ध्वनि और संगीत, ललित किशोर सिंह ।

नृत्य अंक, गणेश प्रसाद, संगीत-कार्यालय, हाथरस ।

पदावली, रामसखे, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।

प्रसाद के गीत, गणेश खरे ।

प्राकृत साहित्य का इतिहास, डा० जगदीश चंद्र जैन, चौखम्भा, विद्याभवन, वाराणसी, प्रथम संस्करण १९६१ ।

प्राचीन भारत में संगीत, धर्मावती श्रीवास्तव, प्रकाशक, भारतीय विद्या प्रकाशन, पो० ब० १०८, कचोड़ीगली, वाराणसी, प्रथम संस्करण १९६७ ।

प्रेम-पत्रिका, खूबचंद, 'रसीले' ।

पुलकावली, वद्रीनाथ, संपादक डा० नगेन्द्र, प्रकाशक, आत्मा राम एंड सन, १९६२ ।

ब्रजनिधि ग्रंथावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, बी० ए० ।

विहारी की वाग्निभूति, डा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वाणी वितान, प्रकाशन, ब्रह्मनाल, वाराणसी १, उपस्करण, नूतन ।

विहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रकाशक, प्रयत्नार, शिवाला, बनारस,
नवीन संस्करण २, सन् १९५५ ।

ब्रज भाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अमिव्यञ्जना शिल्प, डा० सावित्री सिन्हा, नेशनल
पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९६१ ।

भक्तकवि भ्यास जी, वासुदेव गोस्वामी, संपादक प्रभुदयाल मोतील प्रकाशक,
अप्रवाल प्रेस, मथुरा ।

भजन-पुष्पावली, खेमराज श्रीकृष्ण दास द्वारा प्रकाशित ।

भरत का संगीत-सिद्धान्त—कैलाश चंद्र देव 'ब्रह्मस्फुट' ।

भातखण्डे संगीत-शास्त्र, भातखण्डे ।

भारत का भाषा सर्वेक्षण, ग्रियर्सन ।

भारत-संगीत—महाराज श्री गुरु प्रसाद सिंह ।

भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, डा० नगेन्द्र, भाग २, ओरियंटल बुक डिपो,
१७०४ नई सड़क, दिल्ली ।

भारतीय काव्याग, डा० सत्यदेव चौधरी ।

भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास, लूनिया ।

भारतीय संस्कृति, भाग १-२, श्री मोहन लाल विद्यार्थी, प्रकाशक मोतीलाल मुकुल
महाराजिन्सन्ममात, नव्याव अली खा, विश्वम्भर नाथ भट्ट, संगीत कार्यालय, हायरस ।

मध्यकालीन शृंगारिक प्रवृत्तियाँ, परपुराम चतुर्वेदी, मुद्रक कमल प्रेस, इलाहाबाद,

प्रथम संस्करण, १९६१ ई० ।

भलयालम साहित्य का इतिहास, डा० के० भास्कर नायर, प्रकाशक दासा, सूचना

विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रथम संस्करण, १९६० ।

भान-राज विलास, भान कृत, संपादक मोतीलाल मेनारिया, भागरी प्रचारिणी सभा,

काशी, प्रथम संस्करण, स० २०१५ ।

मिश्रवधु विनोद, भाग १, २, ३, प्रकाशक, हिंदी ग्रंथ प्रसारक मण्डली, खडवा व

प्रयाग, प्रथम बार, स० १९७० ।

रत्नजोर विलास, रत्नजोर सिंह साहब ।

रस सिद्धान्त, स्वरूप, विश्लेषण, डा० भानुदास प्रकाश दीक्षित, राजकमल प्रकाशन

प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली-६, प्रथम संस्करण, १९६० ।

राग-श्रीपूष, लाल महिपाल सिंह, कृष्णदास ।

राग-प्रकाशिका, फतेहनिह बर्मा, चन्द्र ।

राग-रत्नाकर तथा भक्त-चिन्तामणि ।

राग-रत्नाकर, भक्ताराम तथा अन्य कवि ।

राग-मुधा, लाल महिपाल सिंह ।

रागों के तालिक विचार ।

राजस्थान के राजपरानों द्वारा हिंदी साहित्य की सेवाएँ, राजकुमारी शिवपुरी ।

राष्ट्रीय-गीत, रत्नजनकर ।

रीतिकालीन कविता एवं शृंगार रस का विवेचन, राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, आगरा ।

रीतिकालीन काव्य और संगीत का पारस्परिक संबंध, डा० उमा मिश्र, दिल्ली पुस्तक सदन, बंगलो रोड, दिल्ली, प्रथम संस्करण, सन् १९६२ ।

रीति-काव्य की भूमिका, डा० नगेन्द्र, प्रकाशक गौतम बुक डिपो, दिल्ली, द्वितीय संस्करण, १९५३ ।

रीति-काव्य संग्रह, भूमिका लेखक एवं संकलन-कर्ता, जगदीश गुप्त, साहित्य भवन, प्रा० लि०, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, सन् १९६१ ई० ।

रीति-शृंगार, संपादक डा० नगेन्द्र, गौतम बुक डिपो, नई सड़क, दिल्ली, प्रथम बार, १९५४ ।

वर्णमाला—रतनजनकर ।

वर्ण-रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ।

विक्रम स्मृति-प्रथ, सं० २००१ वि०, आलीजाह दरबार प्रेस, ग्वालियर में मुद्रित तथा सिन्धिया ओरियण्टल इंस्टीट्यूट के तत्त्वावधान में प्रकाशित ।

शब्द-कल्पद्रुम, स्यार राजा राधाकांत देव बहादुरेण विरचित राजधान्यां, व्याप्ति स्तभिसनयन्ये मुद्रितः । ७१ नं० पाथुरियाघाट-पट्टीट-स्थित भवनात् प्रकाशितश्च, शकाब्दाः १८०८ ।

शास्त्र परिचय, श्री पद ।

साहित्य दर्पण, विद्यावाचस्पति साहित्याचार्य श्री पं० शालग्राम शास्त्री, प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास, नेपाली खपरा, पो० वा० नं० ७५, वाराणसी, सं० २०१३ वि० ।

सितार थ्योरी, निगम, संगीत-कार्यालय, हाथरस ।

सितार-मार्ग, श्रीपद ।

सिद्ध-साहित्य, धर्मवीर भारती ।

संगीत-कौमुदी—निगम, संगीत-कार्यालय, हाथरस ।

संगीत-दर्पण, दामोदर, संगीत, कार्यालय, हाथरस ।

संगीत-पारिजात, महोबल, संगीत-कार्यालय, हाथरस ।

संगीत-राग-कल्पद्रुम, कृष्णानंद व्यासदेव 'रागसागर', प्रथम भाग, द्वितीय भाग ।

संगीत-शाकुंतल, मिश्र ।

संगीत-शास्त्र, के० वामुदेव शास्त्री ।

संगीत समय सार, संगीतकार श्री पाश्र्वदेव, संपादक महामहोपाध्याय टी० गनपति शास्त्री, मुद्रक गवर्नमेंट प्रेस, त्रिवेन्द्रम, १९२५ ।

संगीत-समुच्चय, वसु ।

संगीत-सागर—प्रभुलाल, संगीत-कार्यालय, हाथरस ।

संगीत-सीकर, वि० ना० भट्ट और श्रीवास्तव, संगीत-कार्यालय, हाथरस ।

संगीत-मुदर्शन, पं० मुदर्शनाचार्य शास्त्री ।

संगीत-सुधा, राजा रघुनाथ, संपादक, श्री पी० एस० सुंदरम् अय्यर, पं० एस०

सुब्रह्मण्य शास्त्री, प्रकाशक म्यूजिक एकेडमी, मद्रास, १९४० ।

संगीतज्ञ कवियों को हिंदी रचनाएँ, नर्मदश्वर चतुर्वेदी ।

संगीतानधरो—गोवर्धन धरो ।

संस्कृति के चार अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, राजपाल एड सज, कश्मीरी गेट, दिल्ली, द्वितीय संस्करण, १९५६ ई० ।

स्वरमेल कलानिधि, संपादक एम० एस० रामास्वामी ऐयर, १९३२ ।

हिंदी काव्यधारा, राहुल सांकृत्यायन, किताब मठल, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९४५ ।

हिंदी काव्य-शास्त्र का इतिहास, डा० भगीरथ मिश्र, प्रकाशक लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वितीय संस्करण, स० २०१५ वि० ।

हिंदी के कृष्णभक्ति कालीन साहित्य में संगीत, उषा गुप्ता प्रकाशक, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रथमावृत्ति, २०१६ वि० ।

हिंदी छंद प्रकाश, रघुनंदन शास्त्री, राजपाल एड सज, कश्मीरी गेट, दिल्ली, द्वितीय संस्करण ।

हिंदी नाटक, उद्भव और विकास, डा० दशरथ ओभा ।

हिंदी रीति परंपरा के मुख्य आचार्य, डा० सत्यदेव चौधरी, साहित्य भवन (प्राइवेट) लिमिटेड, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, सन् १९५६ ई० ।

हिंदी शब्द-सागर, तृतीय भाग, श्याम सुंदरदास ।

हिंदी साहित्य का भूतकाल, शृंगार-काल, प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वाणी विज्ञान प्रकाशन, ब्रह्मनाथ, वाराणसी, स० २०१५ ।

हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, १९५२ ।

हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन, डा० रामकुमार वर्मा ।

हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल ।

हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, डा० सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, अनुवादक किशोरोलाल गुप्त, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, पो० बा० न० ७०, वाराणसी, प्रथम संस्करण, सन् १९५७ ।

हिंदी साहित्य का बृहद् इतिहास (पष्ठ भाग), संपादक, डा० नगेन्द्र ।

हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, देवी शरण रस्तोगी ।

हिंदी साहित्य कोष, प्रधान संपादक डा० धीरेन्द्र वर्मा, ज्ञान मंडल लिमिटेड, बनारस, प्रथम संस्करण, स० २०१५ ।

हिंदुस्तानी संगीत की स्वर-लिपि, रतनजनकर ।

हिंदुस्तानी संगीत-पद्धति ।

चित्र-रागमालाएँ ।

भारत कला भवन, बनारस युनिवर्सिटी, बनारस ।

रागमाला, गोविंद ।

रागमाला...संक्षिप्त दत्त ।

श्री मोनी चंद जी खन्नाजी का चित्र-संग्रह ।

रागमाला—अज्ञात कवि, मालवा शैली सं० १६५०—सं० १६७० ।

रागमाला—अज्ञात कवि, जोधपुर शैली ।

गलडेन जुवली म्यूजियम, खजांची चित्रशाला ।

संगीत-दर्पण-हरिवल्लभ ।

लखनऊ स्टेज म्यूजियम, लखनऊ ।

रागमाला—अनंत कवि, बीकानेर शैली, सं० १७५६ ।

रागमाला—कल्याण कवि, बूंदी शैली, सं० १८५६ ।

पत्र-पत्रिकाएँ ।

नागरी प्रचारिणी पत्रिका—भाग १३, सं० १९८६; भाग १८, सं० १९९४;

श्रावण, सं० १९९६; वर्ष ४५, सं० १९९७; वर्ष ४७, सं० १९९९; वर्ष ५२, सं० २००४;

वर्ष ५४, सं० २००६; वर्ष ५५, सं० २००७ ।

शोध पत्रिका ।

सरस्वती, नवम्बर, १९३३ ।

साहित्य-समालोचक भाग १, अंक १, जनवरी १९२५ ।

हिंदी अनुशीलन, वर्ष १४, अंक २ ।

इंगलिश पुस्तके

A short Historical Survey of the Music of Upper India Bhatkhande
Annals and Antiquities of Rajasthan, Lt Col James Tod, with a preface
by Douglas Sladen, Routledge and Kegan Paul Ltd, Broadway House,
68-74 Carter Lane, E C 4 London

Aspects of Indian Music, Published by the Director, Publication Division
and printed in India by the Manager, Government of India Press,
Faridabad

Dictionary of Psycho-Analysis, Freud Edited by Nandor Fodor and
Frank Gaynor

Fall of the Mughal Empire, Vol II & III, Jadunath Sarkar, Published
by M C Sarkar & Sons 14, Bankim Chatterjee Street, Calcutta 12,
Vol II, 1950, Vol III, 1952

Glimpses of Medieval Indian Culture Yusuf Husain, D, Litt (Paris),
Published by Jayasinha, Asia Publishing House, Bombay 1957

Historical Development of Indian Music, Swami Prajnanand History
of Aurangzib, Vol V, Jadunath Sarkar

History of India, edited by John Dowson, (Elliot & Dowson's History)

History of Muslim Rule, by Ishwari Prasad, Published by Indian Press
Private Ltd, Allahabad, 1958

History of Rajputana, Dr Gauri Shankar Hira Chand Ojha Indian
Music and its Instruments, Ethel Rosenthal

Life and Conditions of the People of Hindustan Dr K. M Ashraf,
Jwan Prakashan (Regd) Educational Publishers Delhi

Mughal Rule in India, S M Edwardes and H L O Garrett, M A,
Published in India by S Chand & Co by arrangement with Messers
Oxford University Press, Bombay, 1956

Music of India William Jones and N Augustus Willard, Published by
Anil Gupta for Sushil Gupta (India) Private Ltd 12 3-C, Galiff Street,
Calcutta 4 and Printed by K C Pal, Nabjiban Press 66 Grey Street,
Calcutta 6

Rulers of India—Aurangzib by S Lane Poole, Published by S Chand
& Co by arrangement with the Oxford University Press, Bombay

Sketches of Rulers of India, Vol IV, by G D. Oswell, Henry Frowde,
M A, Publisher to the University of Oxford, London, Edinburg, New
York, Toronto and Melbourne

Storia-do mogor or Mogul India by Niccolao Manucci, Translated by

William Irvine, Vol. I & III. London, John Murray, Albemarle Street, Published for the Government of India, 1907.

Studies in Indian History and Culture, Ghoshal. Studies in Indo-Muslim History, Vol. I & II (A critical commentary on Elliot & Dowson's History of India) by Late Shahpurshah Hormasji Hodiwalla with a foreward by Sir Richard Burn, K.T., C.S.I., Bombay, 1939.

The Cambridge History of India. Planned by Lt. Col. Sir Wolseley Haig and Edited by Sir Richard Burn, Vol. IV. The Mughal Period, Published in India by S. Chand & Co by arrangement; with the Cambridge University Press, London, 1957.

The Crescent in India. A Study in Medieval History by S. R. Sharma, M.A., Published by J.V. Patel for Hindi Kitabs Ltd., Churchgate Street, Bombay. 1.

The Mughal Empire, 1526-1803 A. D., Asirvadi Lal Srivastava, III Edition, Published by S.L. Agarwal & Co. (Private) Ltd., Educational Publishers, Agra.

The Story of Indian Music, O. Goswami.

Travels in India, Jean Baptiste.

Travels in the Mogul Empire. 1916, Bernier.

था। रामदास और महापात्र उसके समय के गायक थे।^१ औरंगजेब भी संगीत समझता था।^२

मुग़ल राजाओं की तथा उन्हीं के अनुकरण पर उनके आश्रित सामंतों आदि की नचि कलाकारों को अपने दरबारों में एकत्र करने की तथा कलाकृतियों के एकत्रीकरण और संरक्षण की ओर अविक थी। साथ ही प्रसिद्ध और अच्छे कलाकारों को भी दरबारों में इकट्ठे करने का शौक था, तभी गायक किसी न किसी दरबार में आश्रय पा ही जाते थे। प्रत्येक आश्रयदाता अपने दरबारी गायक से रागमालाएँ लिखवा कर अपने दरबार की चित्रशाला अथवा पुस्तकालय में रखता था।

लगभग सभी राजाओं के पुस्तकालयों में किसी न किसी के द्वारा लिखा हुआ संगीत-ग्रन्थ अवश्य मिलता है। यह अवश्य है कि जिस राजा के दरबार में अच्छा संगीतज्ञ कवि नहीं होता था, वह अन्य प्रसिद्ध कवि की रागमाला अथवा अन्य संगीत-ग्रन्थ की प्रतिलिपि कराके अथवा उसे चित्रित कराके रखता था। प्रमाण स्वरूप हरिवल्लभ के 'संगीत-दर्पण' की प्रतिलिपियाँ काँकरोली, नाथद्वारा, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, बनारस तथा प्रयाग आदि अनेक स्थानों पर पूर्ण अथवा अपूर्ण स्थिति में प्राप्त हैं,^३ जबकि हरिवल्लभ मूल रूप से पंजाब का संगीतज्ञ है।

साहित्यिक परिस्थितियाँ

राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के अतिरिक्त शृंगार युगीन साहित्यिक परिस्थितियों ने भी संगीत के पोषण और अभिवृद्धि में सहायता दी।

शाहजहाँ के स्वयं कलाप्रिय होने और कलाकारों को एकत्र करने के शौक ने कवियों को दरबारों में आश्रय लेने का अवसर दिया। परिणामस्वरूप, प्रतिभा कलाकारों के अधीन न होकर राजाओं के अधीन हो गई और भक्ति काल में भावुक हृदयों की जो अनुभूति सहज-उद्गार रूप में स्वयं ही प्रकट होकर कला की मृष्टि करती थी, वह शृंगार युग में आकर राजाओं की इच्छानुसार व्यक्त होने लगी। जिन विषयों और कल्पनाओं से आश्रयदाता को सुख मिलता, उसका अर्थ सन्तुष्ट होता, केवल वे ही भाव दरबार में ग्राह्य होते, उन्हीं का आदर होता, अतएव कलाकारों की सहज प्रतिभा राजाश्रित हो गई। ये सामन्तों

१. "...According to the court chronicler he (Shahjahan) was an accomplished vocalist and had so attractive a voice that many pure souled Sufis and holy men with hearts withdrawn from the world, who attended these evening assemblies, lost their senses in the ecstasy produced by his singing. Like his predecessors he was a patron of singers, two of the chief vocalists at his court being Ram Das and Mahapatra." *Mughal Rule in India. Edwardes and Garrett, p. 337.*
२. *Mughal Rule in India, Edwardes and Garrett, p. 339.*

३. उक्त स्थानों के पुस्तकालयों के हस्तलिखित ग्रन्थों की लेखिका ने स्वयं देखा है।

की इच्छानुसार उनका यशगान करने लगे अथवा उनकी वासनाओं को मानसिक तुष्टि देने लगे। जिस प्रकार 'रीतिवाला की कविता में आश्रयदाता की रचि के अनुसार वश परपरा का यश-गान, विलास-तुष्टि के लिए शृगार रस में वद्ध, विभिन्न छन्द, दरबारी सम्कृति के अनुकूल चमत्कारपूर्ण अलंकार, और परस्पर स्पर्धा के लिए विशिष्ट उक्तियाँ कविता-नामिनी को आश्रुपित करने लगीं, उसी प्रकार संगीत में राज दरबार के उपयुक्त रागों का प्रचलन हुआ, जैसे शृ गार रस युक्त दरबारी बानडा, (जिसमें कहीं-कहीं सीमातिव्रमण करने वाले शृगार तब का समावेश हुआ।) इस प्रकार के अनेक गीतों की बन्दियों हुईं, चपलता की चोतक ठुमरी, दादरा, रयाल, धमार, और गजल आदि का विकास हुआ और परस्पर स्पर्धा के लिए तानों में मोड-सोड, मुरचियाँ, तथा मीड आदि के प्रयोग से गीत की अत्यधिक अलङ्कृत करने का शौक भर गया।

चमत्कार प्रियता

शृ गार युग में फारसी कविता दरबार में आ चुकी थी। उसकी स्पर्धा में अपने को भी दरबार में महत्त्वपूर्ण बनाने का लोभ हिन्दी कवियों में आना स्वाभाविक ही था। एक और तो मनोरंजन के हेतु लिखी जाने वाली कविता में गम्भीर भावों की कमी हुई और दूसरी ओर बाह्य प्रदर्शन, अलंकार, छन्द की विकट-योजना, उक्ति-चातुर्य और शब्द चमत्कार की प्रति हुई। काव्य-कला के साथ ही अन्य कलाओं को भी प्रोत्साहन मिला। विशेष रूप से संगीत कला से सम्बद्ध सामग्री का सरक्षण हुआ, और संगीत के कला पक्ष और शास्त्रीय पक्ष दोनों में ही चमत्कारिता भी आ गई। इस प्रकार संगीत ने एक नया रूप धारण करना आरम्भ किया, जिसमें शास्त्रीयता और व्यावहारिकता का योग था।

भक्तिकाल में जो रचनाएँ हुई थीं, उनमें संगीतात्मकता प्रवक्ष्य मिलती थी, परन्तु केवल संगीत को विषय बना कर हिन्दी में लिखी जाने वाली रचनाओं का एक प्रकार से सर्वथा अभाव था। यह कला-प्रेमी युग सबसे अधिक संगीतज्ञों की प्रतिभा की प्रोत्साहित करने में समर्थ रहा और उसी के कारण आज हम देखते हैं कि इतने अधिक संगीत-काव्य की रचना इस काल में हुई, जो न इसके पूर्व युगों में हो सकी थी और न इसके पदचातु हुई। संगीत का सम्बन्ध राग-रंग से है, इसीलिए उसको विलास की सामग्री समझने के

१. हिन्दी साहित्य का बृहद् इतिहास, स० डा० नगेन्द्र।

२. 'चुनरिया मेइका रंगा दे रे छेला, रंगरेखा ते।

पिय कूं मैं कटु ना मो पास रपया नहीं।

मोल चहे तो क्या करू, मोरे अधरन की रस ले जातू।'

रस-तरंग—जयानसिंह जी महाराज, मुनि कांति सागर-सङ्घ, उदयपुर।

३. 'दूसरी बात राज सभा की कविता के लिए यह धर्पेक्षित होती है कि उसमें कला-यश प्रधान हो। जिस रचना में चमत्कारातिशय न होगा वह सभासदों की अधिक रक्ति नहीं कर सकती।' हिन्दी साहित्य का अतीत-शृगार काल, पं० विद्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० ३८२।

४. हिन्दी साहित्य का बृहद् इतिहास—डा० नगेन्द्र, पृ० २६।

कारण भक्ति काल में उसका क्षेत्र सीमित रहा तथा संगीतज्ञों के आदर्श भिन्न रहे।

भक्तिकाल का संगीत जिस रूप में प्राप्त है, उसका क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। हिन्दू-समाज संगीत को प्रधानतया एक धार्मिक कला व कृत्य समझता था और संगीत के प्रति आदर व श्रद्धा का भाव रहता था। अतः सीमित रूप में केवल भक्तिपूर्ण भजन को प्रभाव-शाली बनाने के लिए रागों का प्रयोग हुआ, न कि रागों के स्वरूप का विस्तार करने के लिए गीतों को गाया गया। संगीत शास्त्र गौण था और ईश्वरोपासना प्रमुख थी।

इधर आधुनिक काल का बुद्धिवादी मस्तिष्क संगीत के माधुर्य को ग्रहण न कर सका, फलस्वरूप, यद्यपि शृंगार युग के पूर्व और पश्चात् दोनों ही कालों में संगीत को माध्यम बनाकर क्रमशः पद और गीतों में रचना हुई, तथापि संगीत-शास्त्र सम्बन्धी साहित्य के कोष की वृद्धि करने में केवल शृंगार युग ही सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर सका।

आश्रयदाता की आज्ञा

दरबारी कवियों को अपने आश्रयदाताओं की आज्ञानुसार रचना करनी पड़नी थी, अतः राजाओं की रुचि संगीत की ओर होने के कारण बहुत से कवि संगीतज्ञ न होते हुए भी संगीतकार हुए और अपने आश्रयदाता की आज्ञा पर उन्होंने रागमालाओं की रचना की,^१ जिनमें रागों का वर्णन नायक और नायिका भेद के अनुसार शृंगार और रतिभाव से पूर्ण होता था।^२ रागों का स्वरूप वर्णन और फिर उनके लक्षण आदि बताकर उदाहरण के रूप में उन्होंने ऐसे पद उपस्थित किए हैं, जिनमें उनकी काव्यात्मकता का भी परिचय मिलता है और संगीत का भी ज्ञान व्यक्त होता है। ऐसी रागमालाएँ संगीत की शास्त्रीय पद्धतियों को बताने में भले ही अधिक सहायक न हों, परन्तु उनसे संगीत की लोकप्रियता का परिचय अवश्य मिलता है, और वे शृंगार साहित्य में वृद्धि भी करती हैं।

पारस्परिक स्पर्धा

दरबारों के कवियों की पारस्परिक स्पर्धा ने भी संगीत-काव्य की वृद्धि में योग दिया। राग-रागिनियों का वर्णन नायक-नायिका भेद के अनुरूप होता था। प्रत्येक राग, नायक और रागिनी नायिका के रूप में वर्णित होती थी। प्रत्येक संगीत-कवि अपनी

१. 'उस समय दरबारी कवि अपने आश्रयदाताओं के मनोरंजन के साधन होते थे और उनके मनोरंजन की साधना के लिए भी बहुत सा काम और साथ ही साथ काव्य की रचना किया करते थे।' हिन्दी साहित्य का अतीत-शृंगार काल, पृ० वि० प्र० मिश्र, पृ० ३८०।

२. 'काव्य और चित्र कला में जिस प्रकार नायिका भेद का चित्रण अबाध गति से होने लगा उसी प्रकार विविध राग-रागिनियों को उनके गुण तथा प्रभाव के आधार पर नायक तथा नायिकाओं के रूप में बढ़ कर उनकी व्याख्या की गई।' हिन्दी साहित्य का बृहद् इतिहास—डा० नगेन्द्र, पृ० २८।

रागिनी-नायिका में किसी विशिष्टता और नवीनता का समावेश करता था और सीली में भी आलंकारिता और चमत्कारिता का अधिक स अधिक प्रयोग उसका लक्ष्य होना था ।

रीति ग्रंथों का प्रचार

शृ गार युग अथवा रीतिकाल में मुख्य प्रवृत्ति 'रीति' ग्रंथों की रचना की थी । 'रीति' शब्द की व्याख्या तो अनेक प्रकार से की गई है, परन्तु सभी अर्थों को सामन रखते हुए हम एक निष्कर्ष पर आते हैं कि जो भी काव्य किसी विशेष रीति (शैली) को अपना कर लिखा गया हो, वही रीति काव्य है । विशेष रीति से तात्पर्य है आचार्यों के द्वारा बताए गए मार्ग विशेष का अनुकरण । अतएव जितना भी काव्य इस समय में लिखा गया, वह सभी मस्कृत का था व आचार पर अथवा काव्य शास्त्रों में बताए गए विविध मार्गों का आधार बना कर लिखा गया । इसी प्रवृत्ति के कारण रीतिकाल के काव्यगत विषयों में मौलिकता का एक प्रकार से सर्वथा अभाव है । इस प्रवृत्ति ने संगीत-कला के मस्तिष्क का भी प्रभावित किया और उनके क्षेत्र का भी सर्वोर्ण कर दिया । फलतः सम्पूर्ण संगीत काव्य रीति ग्रन्थों की प्रणाली पर, मस्कृत संगीत-ग्रन्थों के अनुसृत निरूपण हुए । मस्कृत ग्रंथों के नियम लक्षणों का रूप में व्यापक था और उनसे निर्धारित हुए और उनका अध्ययन करने वाला उदाहरण प्रस्तुत कर दिया गया यद्यपि संगीत का प्रचार-प्रसार का उद्योग चलाया गया ।

नक्षत्र और लक्ष्य ग्रंथों का निर्माण

इस युग में जिस प्रकार आलंकार, नायिका भेद तथा छन्दोमय आदि विषयों पर लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ लिखे गए उसी प्रकार संगीत का विषय बना कर भी लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ लिखे गए । इस परम्परा में रागमालाग्राह्य का नाम उल्लेखनीय है । प्रायः सभी रागमालाग्राह्य इसी परम्परा में रखी जा सकती हैं ।

आचार्यत्व का शौक

काव्य, कला तथा अन्य क्षेत्रों में लक्षणों का निर्धारण करने वाला व्यक्ति आचार्यत्व के पद से विभूषित किया जाता था । उस युग में आचार्यत्व का पद प्राप्त करना बहुत बड़ा प्रशंसनीय था । इस लोभ ने भी संगीत-कला के निर्माण का प्रेरणा दी । कितने ही संगीतकार लक्षण ग्रंथ लिखकर आचार्य-पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हुए ।

मस्कृत काव्य का आधार

इस युग के उग्रमग सम्पूर्ण संगीत-साहित्य का आधार मस्कृत-साहित्य है । मौलिक रचनाएँ बहुत ही कम हैं । इसलिये मस्कृत काव्य में वर्णित जा विषय इस युग के अनुसृत

१ 'इन सब विवेचनाओं ने नूतन मौलिकता का धारण प्रभाव ही रखा ।' हिन्दी साहित्य का बृहद् इतिहास—सं० ८१० नगरेड्ड, पृ० २८ ।

पड़े, उन्हीं का पिष्टपेषण शास्त्रकारों में मिलता है। काव्य-शास्त्र और छंद-शास्त्र के समान, संगीत शास्त्र भी इस युग की पांडित्य-प्रदर्शन-प्रियता के अनुकूल था। संगीत, विलासी प्रवृत्ति और रस-लोलुप सामंतों को सन्तोष प्रदान करने वाला था ही, अतः संस्कृत साहित्य से संगीत शास्त्र ज्यों का त्यों ले लिया गया।

साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत जानने वाले हिन्दी के कवि काव्य-शास्त्र-सम्बन्धी नियमों का हिन्दी में यथारूप प्रतिपादन कर रहे थे। एक तो उक्त काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के विचारों और सिद्धान्तों का विरोध करना उनके साहस और सामर्थ्य दोनों ही के बाहर था, दूसरे हिन्दी में रचना करना भी हेय समझा जाता था; फिर, संस्कृत काव्यों में वर्णित सिद्धान्तों से रहित हिन्दी रचनाएँ तो सुपठित जनता के लिए निम्नकोटि की ही थीं।^१ इसी के अनुरूप संगीत सम्बन्धी सिद्धान्तों को भी हिन्दी रचनाओं में ज्यों का त्यों ले लिया गया।

धार्मिक परिस्थितियाँ

देश की धार्मिक स्थिति ऐसी थी, जिसने स्वाभाविक रूप से संगीत-काव्य की सृष्टि को प्रोत्साहित किया। भक्तिकाल के अन्त में कृष्ण-राधा की माधुर्य भक्ति का ही प्रचार अधिक था। माधुर्य भक्ति और संगीत का अनन्य सम्बन्ध था। तत्कालीन कुछ भक्ति सम्प्रदायों ने संगीत को विशेष प्रश्रय दिया था। इनको इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है—

(क) वैष्णव भक्ति

१. राम भक्ति २. कृष्ण भक्ति

(ख) संत भक्ति

१. सृष्टी २. निर्गुण

दोनों प्रकार के धार्मिक साहित्य में संगीत की अनिवार्यता थी। इनमें भी वैष्णव भक्ति के अन्तर्गत कृष्ण भक्तों ने तथा सन्तों में निर्गुण सन्तों ने पद, कीर्तन तथा भजन आदि में संगीत को अधिक प्रश्रय दिया; अतः धार्मिक परिस्थितियों ने भी संगीत-काव्य के पोषण में सहायता दी।

इनसे प्रभावित रीतिकाल में रचे गए साहित्य में निम्नलिखित दो प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं—

एक, जो भक्ति भाव से प्रसूत थीं तथा इष्ट के प्रति अनन्य प्रेम के परिणाम स्वरूप लिखी गई थीं।

दूसरी, जो राधा और कृष्ण को नाम मात्र के लिए आलम्बन बनाए थीं, वस्तुतः कवि की शृंगारिक वृत्तियों को सन्तुष्ट करने के लिए लिखी गई थीं।

पहले प्रकार के काव्य में सन्त और भक्ति-परम्परा के गीत हैं, जिनमें इष्ट की आठों-धाम की चर्चा के अनुकूल बनाए गए गीत हैं, जिन्हें अधिक रसपूर्ण बनाने के लिए राग-रागिनियों में गाया जाता था।

१. हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास—डा० भगीरथ मिश्र, पृ० ३३।

दूसरे प्रकार के गीतों में संगीत ही प्रधान हो गया था। घोर शृंगारिकता को बचाने के लिए राधा और कृष्ण की आलम्बन बनाया गया था। रसिकता और माधुर्य की वृद्धि करने के लिए राग रागिनीयों में विशेष रूप से बांधा गया था, अतएव धर्म को आशिक रूप में अपनाने हुए भी इन गीतों में शृंगार की ही प्रमुखता है।

मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ

औरंगजेब के समय में 'संगीत का शव' निकालने की किंवदन्ती के आधार पर साहित्यिक और इतिहासकारों ने अभी तक यह प्रमाणित किया है कि औरंगजेब बहुत अधिक संगीत विरोधी था। उसने 'शव' का इतना गहरा दफनाने की आज्ञा दी, जहाँ से उसकी गूँज भी न आ सके।

इस किंवदन्ती की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षा करने पर यह सिद्ध होता है कि औरंगजेब भी वास्तव में संगीत के प्रभाव और शक्ति को खूब समझता था। उसने समय में अन्य पूर्वोल्लिखित परिस्थितियों के कारण, संगीत अपने चरमोत्कर्ष पर था। वह जानता था कि जन-साधारण संगीत माधुर्य से प्रभावित है और यदि सामन्त वर्ग इसी में डूबा रहा तो राजनीति सम्बन्धी कार्य शिथिल पड़ जाएगा। एक कुशल राजनीतिज्ञ और बादशाह के लिए यह बहुत आवश्यक था कि वह सर्वप्रथम राजनीति के इस प्रभु, संगीत को निर्बल बना दे। यही कारण था कि उसने घोड़ी भी छूट देनी उचित न समझ कर बहुत बठोरता से काम लेना चाहा और संगीत पर रोक लगाकर राज्य के संचालन के हेतु सामन्तों में आई हुई विलास-प्रियता और अवमंथ्यता को दूर करने की चपटा की।

संगीत अपने सर्वांगीण उत्कर्ष के साथ जनता के लिए आनन्द तथा मनोरंजन का साधन तो था ही, उसमें विकार उत्पन्न होने देखकर औरंगजेब को उसके दमन की कठार आज्ञा देनी पड़ी। यदुनाथ सरकार ने एक स्थान पर लिखा है कि उस समय की एक प्रथा सी बन गई थी कि स्त्री और पुरुष साथ-साथ महात्माओं की समाधि पर दर्शन करने के बहाने घूमने फिरने जाया करते थे। उसका उद्देश्य धार्मिक न होकर मनोरंजन होता था,

-
१. 'About one thousand of them, assembled on a Friday when Aurangzib was going to the mosque. They came out with over twenty highly ornamented biers, as is the custom of the country, crying aloud with great grief and many signs of feeling as if they were escorting to the grave some distinguished defunct. From afar Aurangzib saw this multitude and heard their great weeping and lamentation, and, wondering, sent to know the cause of so much sorrow. The musicians redoubled their outcry and their tears, fancying the king would take compassion on them. Lamenting, they replied with sobs that the king's orders had killed music, therefore they were bearing her to the grave. Report was made to the king, who quite calmly remarked that they should pray for the soul of music and see that she was thoroughly well buried.'
Manucci, *Storia do mogor*, ed. Irwin II p 346

अतः औरंगजेब को इसके ऊपर कठोर नियन्त्रण लगाना पड़ा ।^१ इसी प्रकार का 'मनोरंजन' सम्भवतः संगीत भी बन गया था, जिसे नियन्त्रित करना अनिवार्य हो गया ।

वास्तव में औरंगजेब प्रारम्भ में संगीत-विराधी नहीं था । समाज में बढ़ते हुए दुराचारों ने ही उसे कठोर बनने के लिए विवश किया । एडवर्ड्स और गैरेट ने लिखा है कि स्वयं औरंगजेब भी नर्तकियों और संगीत जानने वाली स्त्रियों को अपने दरबार में बुलाता था । वस्तावर खाँ के अनुसार औरंगजेब संगीत-कला को भली-भाँति समझता था और अपने शासन के प्रारम्भिक काल में उसने संगीत को रोकने का प्रयत्न भी नहीं किया ।^२

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि शृंगार युग में संगीत का विकास रीति-परम्परा पर हो रहा था । उसका प्रमुख आधार संस्कृत साहित्य था और उसमें मौलिकता की कमी थी, यद्यपि उसका सम्बन्ध, काव्य और चित्रकला से स्थापित हो गया था । लोक-जीवन के साथ भी उसका सम्पर्क स्थापित हुआ था, जिससे, उसमें जन-जीवन के मनोभावों की सरल तथा सफल अभिव्यञ्जना होती थी ।

१. "The opportunity was utilised for pleasure rather than piety and the spread of immorality that it caused, led Aurangzib to issue an order for stopping the practice, but it was too popular to be put down." History of Aurangzib, J.N. Sirkar, p.471.

२. "Notwithstanding the ban, which he placed on music, however, Aurangzib, according to Munucci's testimony continued to entertain dancing and singing-girls in the palace, for the diversion of his ladies, and so far unbent as to confer special names on their female superintendents. Bakhtawar Khan states that the Emperor understood music thoroughly and made no attempt to interfere with the art during the first few years of his reign. His subsequent objection to music was, based on the teaching of the great Muhammadan Imam, Shafi." Mughal Rule in India, Edwardes and Garrett, p.338.

शृंगार युगीन संगीत-काव्य के विविध रूप और वर्गीकरण

यह सिद्ध किया जा चुका है कि शृंगार-युगीन परिस्थितियाँ संगीत के उत्कर्ष के लिए अत्यन्त अनुकूल थीं और संगीत वास्तव में इस समय अपनी चरम कलात्मकता का प्राप्त कर चुका था, अतः यह कहना कि इस युग में संगीत ह्रासोन्मुख था, सगन नहीं है। जिस प्रकार रीति काल में काव्य शास्त्र के अनुसार कविता कामिनी सुन्दरतम अलङ्कृत रूप में साहित्य के मंच पर आई, उसी प्रकार शास्त्रीय नियमों में धारद संगीत-काव्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा गया। यह स्पष्ट है कि संगीत भी शृंगार-भावना के उस रंग से अपने को विलग न रख सका, जिसमें समस्त युग रँग रहा था, फलतः राग-रागिनियों के स्वरूप में भी नायिकाओं का राग-रजित रूप देखा गया। गीतों में विलासमयी अभिव्यक्तियों को स्थान मिला। आश्रयदाताओं की तुष्टि के लिए गभीर ध्रुपद और घमार का स्थान चंचल गायन, रयाल, टप्पा, ठुमरी और तराना आदि को दिया जाने लगा। रीति काव्यों की भाँति संगीत को भी अधिक से अधिक शास्त्रीय नियमों में जकड़ लेने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप रागों के मिश्रण से अनेक रागिनियों का निर्माण किया जाने लगा। संगीत शास्त्र की परिभाषाओं को भी वे चमत्कार-प्रियता से अलग न रख सकें और स्वरो की सरणम लिखते समय 'स्वर-जल्प' लिखे गये। 'स्वर-जल्प' में संगीत के सात स्वरो का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुछ बाव्यात्मक सौन्दर्य भी उपस्थित हो जाए अर्थात् इन्हीं सात स्वरो (स रे ग म प ध नी) से कविता का निर्माण भी किया गया। यह स्वर-जल्प निश्चय ही अलङ्कार प्रेम के परिणाम-स्वरूप लिखे गए। इसे हम एक विशेष प्रकार के श्लेष या 'राग-श्लेष' के नाम से पुकार सकते हैं। श्लेष अलङ्कार के अनुसार इसमें दो अर्थ तो होते हैं, परन्तु उनमें से एक अर्थ राग के स्वरो का निर्देश करता है। उदाहरण के लिए, श्री पूर्ण मिश्र कविरागी रचित 'संगीत-नादोदधि' का एक 'स्वर-जल्प' देखा जा सकता है —

“मुरस सोधे सोस गोपी गोरस स्याम गोप धै पांगे रस।

घोन घनीत सो रसै पैगो रस।

पेम घैपो धनि साथे पंगि रसे। सिरै शोरसे धन सो माग रस।

मूररि सो धेन सोरे रेसे साथि पूरण सो पागो रस।”

इस पद में एक ओर तो गोपी के प्रेम रस से पूर्ण होकर दूध घेवन के लिए जाना और कृष्ण का रस माँगना आदि अर्थ लगाया जा सकता है और दूसरी ओर 'स रे ग, ण

घ, सा स, ग प, ग रे स, सा म, ग प घ प ग रे स' आदि स्वर समुदायों की सरगम (स्वरलिपि) बनाई जा सकती है ।

सातपर्यं यह है कि यद्यपि श्रीरंगजेव के भय से संगीत की ध्वनि दफना दी गई, तथापि संगीत-शास्त्र तथा कला अपने पूर्ण उत्कर्ष पर काव्य में विकसित होता रहा । इसके अतिरिक्त यद्यपि दरबारों में गायकों का अभाव हो गया, तथापि राजाओं में संगीत-प्रियता के परिणाम स्वरूप अनेक रागमालाओं का निर्माण हुआ ।

शृंगार युग के प्राप्त संगीत-काव्य को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं:—

१—सैद्धान्तिक संगीत-काव्य

२—व्यावहारिक संगीत-काव्य

३—जैन रागमालाएँ ।

सैद्धान्तिक संगीत काव्य के अन्तर्गत उन रचनाओं को लिया जा रहा है, जिनमें संगीत के सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है । संगीत-शास्त्र पर लिखे गए ऐसे ग्रन्थ हमें दो प्रकार के मिलते हैं ।

प्रथम, सर्वांग-निरूपक हैं, जिनमें संगीत के प्रत्येक अंग पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया है ।

द्वितीय, जिनमें केवल विशिष्ट अंगों का ही विवेचन किया गया है ।

व्यावहारिक संगीत-काव्य के अन्तर्गत उन रचनाओं को लिया गया है, जो रागवद्धयों तथा गेय रूप में व्यवहार में प्रयुक्त होती थीं ।

जैन रागमालाएँ नाम मात्र के लिए उल्लेखनीय हैं । उनका विषय प्रस्तुत प्रबन्ध से सम्बन्धित नहीं है, वह जैन ग्रन्थ हैं । कवि ने अपने इष्ट का अथवा किसी कथा का उल्लेख किया है, परन्तु रागमाला का आवरण उसे पहना दिया है । किसी न किसी राग में वाद्य कर मुक्तक छंदों में वर्णन किया गया है, अतः आवश्यक समझ कर यहाँ उसका उल्लेख किया गया है ।

सर्वांग निरूपक ग्रंथ

समस्त सर्वांग निरूपक ग्रन्थों का सूक्ष्म विवेचन करने पर निम्नलिखित विशेषताएँ दृष्टिगत होती हैं ।

ऐसे ग्रन्थ संख्या में कम ही हैं, परन्तु अपनी विषय-वस्तु में परिपूर्ण हैं । संगीत-शास्त्र का कोई भी अंग ऐसा नहीं है, जिस पर दृष्टि न डाली गई हो । ग्रन्थ-परिचय में इसका उदाहरण दिया गया है ।

इनमें नाद, ग्राम, मूछंता, स्वर, श्रुति, राग, आलाप, तान, वाद्य तथा ताल आदि का संपूर्ण विवेचन है । कहीं कहीं इन्हीं लक्षणों के साथ कुछ उदाहरण स्वरूप कवित्त भी दिए गए हैं, परन्तु ऐसे कवित्त अपवाद स्वरूप ही प्राप्त हैं । उदाहरण के लिए, मूछंता का विस्तृत वर्णन करते हुए कवि हरिवल्लभ कहता है—

मूछंता मे होत है सात सात क्रम आइ ।

अपनी बुद्धि प्रमान सो तिन को कहीं बनाइ ।

अतर सुर उच्चार करि प्रथमादिकनि गनाइ ।
 यही भ्रम त होत है य सब भ्रम के भाइ ।
 यप्या तिन की होत है नैन अकहर नैन ।
 गुनजन जे समभक्त हने तिन को बहु सुप दीन ।
 पाइव वोडव कीजिए मूरछना को जानि ।
 मुद्ध तान तब होत है सह जु चित म जानि ।
 मान मूर्छना पङ्क की तिन प्रति चारि घटाउ ।
 रिपम रु पङ्क र पचमौ बहुरि निपाद जनाउ ।
 इहि विधि पाइव तान ये बीस न आठ गनाई ।
 मध्यम त्रै के तान अब कछु बक कहो बनाई ।^१
 इसी प्रकार मगीत के अग प्रयोग का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है ।

सगुण मभी ग्रन्थो का आधार शास्त्रदेव का मगीत-रत्नाकर है । नृत्याध्याय के अन्तर्गत 'आध्याय' की दृष्टि के विभिन्न भेदों में से एक भेद 'लज्जिता' के वर्णन में दोनों ग्रन्थों में इस प्रकार साम्य है—

'धरध पलत जु नीचें लागे । मन म लज्जा अति ही जागे ।
 लज्जा द्रष्टि कहत है याहि । सब कवि कोविद चित में चाह ।'

(मगीत-दर्पण—हरिवन्तभ)

X

X

X

'नतितोर्ध्वगुटा दृष्टिर्नज्जाया लज्जिता मता । ४१६ ।

(मगीत-रत्नाकर—शास्त्रदेव)

'मगीत-दर्पण' मगीत महोदधौ 'नारद-संहिता' आदि अन्य संस्कृत मगीत ग्रन्थों का आधार भी मिलता है, परन्तु स्पष्ट रूप से ऐसा ज्ञान पड़ता है कि इन कवियों ने स्वयं उन ग्रन्थों का अध्ययन नहीं किया है ।^१ किसी ने प्रकट रूप में उसका आधार माना है और किसी ने नाम कुछ और देकर उन्हीं मान्यताओं को माना है । कवि उद्यत ने अपनी राग-माला का प्रारम्भ इस प्रकार किया है—

१ 'मगीत-दर्पण'—हरिवन्तभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

२ 'नारद संहिताया { १।७। श्री भगवानुवाच
 नाह वसामि वंकुष्ठे योगिनां हृदये न च
 मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ।
 अथ नादोत्पत्ति
 अथ नादस्य स्रोतसि वक्ष्ये शास्त्र विवेकत
 धर्माये नाम मोक्षानामिदमेवैक साधनम् ।'

राग कल्पद्रुम—श्रीकृष्णतन्दव्यास देव रागसागर, भाग १।

‘भरथ नाद ग्रंथ की साख ।

नाद ग्राम स्वरापदा विधि गुणागालिया तालया ।

आलित्यागमका रचताल रचना जोति कला मूर्छना ।

मुध्याद्यंग तुरंग राग मरण देसी चसालंगणा ।

गीति स्यापि समस्तमुष्ट सुपमा स्थाना तरपातुके ।

(उस्तत कृत रागमाला से)¹

इसके अतिरिक्त राग परिवार और स्वरूप के वर्णन में कुछ स्थलों पर मौलिकता भी दृष्टिगत होती है, जिसका उल्लेख ‘संगीत-काव्य का शास्त्रीय अध्ययन’ में किया गया है ।

अधिकतर इन ग्रन्थों का विभाजन शाङ्गदेव के ‘रत्नाकर’ के समान सात अध्याय, क्रमशः स्वराध्याय, वाद्याध्याय, नर्तनाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रवन्वाध्याय, तालाध्याय और रागाध्याय में हुआ है ।

इन ग्रन्थों की रचना कवियों के आश्रयदाताओं की रुचि और आग्रह के फलस्वरूप हुई है :-

कवि राधाकृष्ण अपने ‘राग-रत्नाकर’ के प्रारम्भ में कहते हैं—

‘दिन रैन भक्ति ब्रजराज की भीमसिंह मन मानिये ।

इहि हेतु कह्यो कवि कृष्ण सों रस संगीत बखानिये ।’

‘संगीत-नादोदधि’ के रचयिता श्री पूर्ण मिश्र ‘कविरागी’ को भी आश्रयदाता से ही प्रेरणा प्राप्त होती है ।

‘प्रेम कियो कवि बाल सों बीर शाह अवतार ।

तासों पायो भेद हम नाद वेद विस्तार ।’²

सभी ग्रन्थों की भाषा प्रमुख रूप से ब्रज है, परन्तु कहीं कहीं प्रान्तीयता के प्रभाव के कारण उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी अथवा अन्य ग्रामीण शब्दों का प्रयोग मिलता है । इसका कारण स्पष्ट ही संगीतज्ञों का विभिन्न समाजों में प्रवेश तथा समादर पाना और उनकी भ्रमणशीलता है । संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन करते समय उस पर प्रकाश डाला गया है ।

इन ग्रन्थों में शास्त्र का प्रतिपादन कवि का मुख्य उद्देश्य है, अतः काव्य कला की दृष्टि से ये अधिक उत्कृष्ट नहीं हो पाए हैं । फिर भी जहाँ कवि को कल्पना का आश्रय लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, वहीं उसने कलात्मकता का समावेश कर दिया है । रागाध्याय में रागों का स्वरूप-वर्णन और शृंगार-वर्णन ही इसका प्रमाण है ।

१. उस्तत कृत ‘रागमाला’ में यद्यपि यह उदाहरण ‘भरथ नाद’ ग्रन्थ से लिया हुआ बताया गया है, परन्तु ऐसा उदाहरण भरत के ‘नाट्य-शास्त्र’ में कहीं भी प्राप्त नहीं है, शाङ्गदेव के ‘संगीत-रत्नाकर’ का ही उद्धरण जान पड़ता है ।
२. म्यूज़ियम, अलवर ।
३. वही ।

सभी ग्रन्थ स्तुति अथवा मंगलाचरण से प्रारम्भ होते हैं। उदाहरणार्थ,

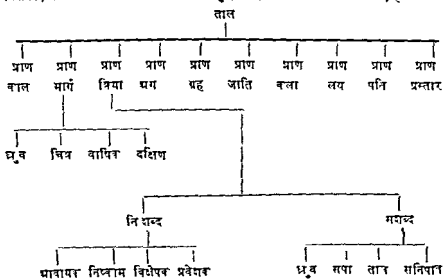
‘जै गंगा गौरी धरन। मंगल करन सुजान।

नाद भई अबदरदरन। जन जगहरन प्रमान।”

सर्वांग निरूपक ग्रन्थों में महाराज प्रतापसिंह देव रचित ‘राधा गोविन्द संगीत-सार’, हरिवल्लभ कृत ‘संगीत-दर्पण’, श्री पूर्ण मिश्र ‘कविरागी’ द्वारा रचित ‘सगीन-नादोदधि’, कवि राधाकृष्ण कृत ‘राग-रत्नाकर’ तथा उन्मत्त कृत ‘राग-माला’ बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, अतः यहाँ पर उन्हीं का आधार प्रमुख रूप से लिया जा रहा है।

‘राधा-गोविन्द-संगीत-सार’ सर्वांग निरूपक ग्रन्थों में सर्वोच्च स्थान ग्रहण करने का अधिकार रखता है। यह ग्रन्थ सर्वादि महाराज प्रतापसिंह जी द्वारा सकलित किया गया है। इसमें उनके अतिरिक्त अन्य विद्वानों के द्वारा लिखे गए संगीत सम्बन्धी विचार हैं। यह ग्रन्थ सात अध्यायों में विभक्त होकर संगीत के सातों भगा १—स्वर, २—वाद्य ३—नर्तन, ४—प्रकीर्ण, ५—प्रबन्ध ६—ताल और ७—राग का ज्ञान कराता है। विस्तृत और मूल्यम विवेचन का एक उदाहरण पर्याप्त होगा। तालाध्याय में ताल के दस प्राण बताए गए हैं। १—प्राण बाल, २—प्राण मार्ग, ३—प्राणक्रिया, ४—प्राण भग, ५—प्राण ग्रह ६—प्राण जाति, ७—प्राण कला ८—प्राण लय, ९—प्राण पति, १०—प्राण प्रस्तार।

इनमें से एक प्राणमार्ग के चार भेद होते हैं—द्रुव, चित्र, वातिक और दक्षिण। प्राणक्रिया के दो भेद नि शब्द और सशब्द तथा नि शब्द के चार भेद धावायक निष्वायक विशेषक, प्रवेशक और सशब्द के चार भेद द्रुव, सपा, ताल और सनिपात बताए हैं।

इनमें से प्रत्येक की व्याख्या की गई है। उदाहरण के लिए, नि शब्द के भेद ‘धावायक’ का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

जहाँ ऊँचो मूँधो हाथ करि मगुरीन का संकोचिए सो ‘धावाय’ जानिये और लौकिक

में बाईं ओर तिरछो हाथ को चलावनी आवाय है ।' इसी प्रकार 'जहाँ ताल दे ऊँचे हाथ सों चुटकी वजाइ के हाथ कों ऊँचो डारना', वही 'सशब्द' का भेद 'श्रुव' है ।

संगीत के सभी अंगों से पूर्ण परिचित कराने में समर्थ दूसरा ग्रन्थ हरिवल्लभ का 'संगीत दर्पण' है । आर्ङ्गदेव के 'संगीत-रत्नाकर' के समान यह भी सात अध्यायों में विभक्त है । 'संगीत-सार' में जहाँ केवल शास्त्रीयता पर बल दिया गया है, वहाँ इस ग्रन्थ में काव्यात्मकता का पुट अधिक है । जहाँ शास्त्र का वर्णन है, वहाँ भी पूर्णता तथा सूक्ष्मता है ।

तालाध्याय के 'पंडमेरु-नष्टोदिष्ट'^१ प्रकरण में 'नष्ट', और 'उद्दिष्ट' आदि का अर्थ तथा उन्हें लिखने का ढंग बड़े स्पष्ट रूप में समझाया गया है ।

ये इकादिक सुरनि में संप्या जान प्रकार
जु कुछ मुनी में गुनिन पै कह्यो मुकरि निरवार ।
येक अंक त सात लौं क्रम तें तू करि देपि
पूरव पूरव अंक सौं पर अंकनि गुन लेपि ।
येक सुरादिक तान की संप्या की परिमान
क्रम ही तें ये होत हैं कहैं मु बड़े मुजान ।
द्विस्वर त्रिस्वर चारिस्वर पंचु र पट् पुनि सांत
काहू ये कहि क्रमहि लिपि कर प्रस्तारहि आंत ।
अगले कें पाछे लिप्यो प्रथम प्रथम सुर वानि
आगे होई जु प्रथम सुर तो ता प्रथमहि आनि ।
ता आगे लिपियै बहुरि उरव सूर की पांति ।
बचे जु सुर तेऊ लिपी मूल क्रमहि की भांति ।
नष्ट उद्दिष्टन जान की पंड मेरु अवजानि ।
आदि पांति मुनि घरन की पहिले ही तू ठानि ।
इक रक कोठा हीन करि पटु पंगतिहि बनाइ ।
प्रथम पंक्ति के प्रथम घर येकैं अंक जनाई ।
छह कोठा जैहें रहे तिन में विवुक देहि
दूजो पंगति प्रथम घर येक अंक करि लेहि ।
और बांम जे हैं बचे तिन संप्या गुनि काढि ।
पूरव पूरव अंक को इन तै होहि न बाढि ।

१. 'तालों की प्रस्तार श्रेणी में, अमुक प्रस्तार कैसा होगा ? यह प्रश्न यदि कोई पूछे तो उसे नष्ट प्रश्न कहते हैं । किसी नष्ट के बारे में पूछा जाने वाला प्रश्न, इसका अर्थ है ।'

'किसी रूप के बारे में यह कहना कि इस रूप का प्रस्तार अमुक भेद का—अर्थात् चतुर्थ, पंचम इत्यादि का है, उद्दिष्ट है ।' पृष्ठ ४०२, ४०३, संगीत-शास्त्र—के० वासुदेव शास्त्री । विस्तृत व्याख्या के लिए देखिए, संगीत-शास्त्र—के० वासुदेव शास्त्री ।

ताही थ कहि घाम की सप्या कहि गुनकारि ।
 आगे आगे लिपि तिनाहि योंही यह परकारि ।
 जितनों सुर के भेद को जान्यो चाहे मित ।
 इहि प्रमान करि काकरी नभ कोठनि के चित्त ।
 बहुरयो लिपि तू मूल कम ता ऊचे ऊदित ।
 याको मारगु यो कहे सब कवि पंडित सिष्ट ।
 अन्तर स्वर जु उदित को मूल कमहि जा ठौर ।
 अतहि तँ गनती करै ता प्रमान करि डोर ।
 काकरी यो ऊचे घरयो सो नीचे को आनि
 लघु सुरहि को छोडि के बहुरि इहा विधि ठानि ।
 अत अत के सुर दोऊ जो आवहि सम भाइ
 तो तिनहु को छोडि देयो ऊदित बनाइ ।
 अक नाम लै जग कहे याको रूप युवनाई ।
 ताको नष्ट जु कहत है पंडित चित्त के चाइ ।
 जिन अ कनि के जोर सो मूल अ क मिलि होइ ।
 सप्या तिनके यान तें नष्ट हुने जिम्र जानि ।
 लघुसुरनि को त्याग करि ऊचे नष्ट बखानि ।'
 इति पड मेरु नष्टोदितोदित प्रवरन ।'

कवि की वाक्यामकना का पूर्ण परिचय राग-रागिनी के स्वरूप-वर्णन में प्राप्त हो जाता है ।

‘अथ बराटी लक्षण’

‘चोर लिमै चतुराचित चोरिनि कवन की भनवार सुनावै ।
 विधुरी सुधरी अलकें अलकें छव रास छबोली अनद बढ़ावै ।
 श्रोन पे सोहत पून विधिय दुबूल बनो चित को सतचावै ।
 ऐसी बराटी बनी हरि-वल्लभ प्रीतम को बहू भाति रिभावै ॥’

श्री पूर्ण मिश्र कविरागी के ‘संगीत-नादोदधि’ में भी संगीत-शास्त्र का सम्पूर्ण विवेचन है । नाद का भेद बताने हुए कवि कहता है—

‘प्रथम सहृद नाद सुष तें जो है अकार अष्टादश भेद सोहैं अद्भुत प्रकाश है ।
 दूसरी विहृद नाद भेद है जुगल जाको तीजै अनहृद नाद जानो बिन प्राप्त है ।
 सोऊ हैं जुगल भेद विमल विचार कीन्हें सकर शिपा तें बोज जाने भेद ताल है ।
 पूरन बहत नाद भेद वाइ सो विचार भाषा नादोदधि यह देवें सुष राग है ॥’

संगीत की शास्त्रीय व्याख्या से अधिक गीतों और उनके गाने के ढंग पर बल दिया है। क्रियात्मक रूप पर अधिक प्रकाश डाला गया है। उदाहरणार्थ—

‘स्वर प्रच्छन्न,

रोही अवरोही स्वरन्ह अस्थाई निधि ध्यानु ।

संचाई सरि लाइ के भैरव राग बनाउ ।

सा यथा ताल रूपका । धनि स र गम पघ नी ।

सरी । इत ।

स्वर प्रछन्नः—अथ स्वर प्रकाश यथा ताल चौताल ।

स स रि रि स स नि घ । नि स । म म म प । ग ग रि श ।

स स म म प प ग ग म प । घ घ म प । ग ग रि स ।

घ घ घ प ग ग रि श । म म म घ घ घ

प प घ नि । स ध प ध ध प ग ग रि श ।”

कवि राधाकृष्ण का ‘राग-रत्नाकर’ भी संगीत के सभी अंगों पर प्रकाश डालता है, परन्तु विशेष बल राग और रागिनियों के लक्षण देकर स्वरूप और शृंगार वर्णन को दिया गया है। नाद के मन्द्र, मध्य और तार तीन प्रकार बताते हुए कवि कहता है—

‘प्रथम नाभि तैं ध्वनि उठे ताको शुद्ध उच्चार

तीन ग्राम तामें भये चंद मध्य अउतार ।

चन्द्र हृदय ते जानिये मध्य कंठ ते होय ।

उपजे तारक पाल तैं भेद कहे कवि लोय ।”

राग हिंडोल का लक्षण तथा स्वरूप बताकर कवि अपने संगीत-ज्ञान तथा अपना काव्यात्मकता का परिचय देता है ।

‘हिंडोल राग लक्षण

पिरज गेह मुर स ग म घ नि ओडव जाति हिंडोल ।

दिन वसंत पहिल पहरि सुनत डोल गति लोल ।

सवैयो

सब्र अंग कपोत की रंग लसै मुप की उपमा सरसावत हैं ।

मिलि गावत तान गुमान भरी तिय कंचल फूल भुलावत हैं ।

अति झुलत पीत झूलन की वृत्ति दामिनि सी फहरावत हैं ।

यहि राग हिंडोल महा प्रवीन छको रस बीन बजावति हैं ।”

उक्त वृत्त ‘रागमाला’ में यद्यपि वर्णन संक्षिप्त हैं, फिर भी संगीत के सभी अंगों

१. ‘संगीत-नादोदधि’ पूर्ण मिश्र कविरागी, म्यूजियम, अलवर ।

२. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

३. राग रत्नाकर - राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

पर पूर्ण प्रकाश डाला है। उदाहरण के लिए, उनकास तालों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं —

जोग योग, २- रेपा, ३- रतन, ४- तारन, ५- नन्दन, ६- तारा, ७- अरभावना, ८- मधुरा, ९- लता, १०- प्रणाम, ११- इसकुरता, १२- लोलता, १३- बाना, १४- माघन, १५- लोचन, १६- तन, १७- लालित, १८- कोक, १९- काक, २०- पिंगल, २१- अभिलाषा, २२- मदन, २३- नन्द, २४- नेत, २५- धृत, २६- नेपात, २७- गुनी, २८- कठ, २९- सहेत, ३०- चरण, ३१- चन्द्रिका, ३२- चतुर, ३३- चतुरा, ३४- बेमा, ३५- बीर, ३६- निरमल, ३७- चारण, ३८- चालणा, ३९- रेता, ४०- हिता, ४१- हजी, ४२- लता, ४३- हास, ४४- भूताङ्गणा, ४५- मान, ४६- सम्मान, ४७- रित, ४८- बीडा, ४९- मुरतात'

इसके प्रतिरिक्त गीतों के प्रकार, कला वर्णन आदि विस्तार से वर्णन करने के पश्चात् रागों के स्वरूप और उनके परिवार का वर्णन किया गया है।

विशिष्टांग निरूपक ग्रन्थ

संगीत शास्त्र के अन्य ग्रन्थों को न लेकर केवल एक विशिष्ट ग्रन्थ 'राग' का विवेचन करने वाले ग्रन्थों को 'विशिष्टांग निरूपक ग्रन्थ' की संज्ञा दी गई है। साधारणतया इन ग्रन्थों में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाती है।

रागों की उत्पत्ति, परिवार, स्वरूप, लक्षण और इनके उदाहरण इन ग्रन्थों का वर्ण्य-विषय है।

'हीमद्वलास' ग्रन्थ में भैरव की पाँचों रागिनियों को विरहिणी नारियों के रूप में दिखाया गया है—

‘भैरु की धुनि भैरवी बगाली बैराह।

मधु माधवी भरू सिधवी पाचो विरहन नार ॥”

इसी प्रकार स्वरूप तथा शृंगार आदि का वर्णन सभी रागमालाओं में प्राप्त होता है, जिसका विस्तृत उल्लेख 'संगीत-शास्त्र का शास्त्रीय अध्ययन' नामक अध्याय में किया गया है।

इन ग्रन्थों का नाम अधिकतर 'रागमाला' ही रखा जाता है, उदाहरणतः पद्मनन्दन मुनि कृत 'रागमाला', घनश्याम कृत 'रागमाला', हरिदत्त कृत 'रागमाला', तथा यशोदा-नन्दन शुक्ल कृत 'रागमाला' आदि, परन्तु कुछ ग्रन्थ अन्य नामों से भी भूषित किए गए

१. रागमाला - उत्तम, अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर।

२. हीमद्वलास ग्रन्थ तथा रागमाला, श्री मोतीचंद जी राजाजी सप्रह, बीकानेर।

३. मोतीचंद जी राजाजी सप्रह, बीकानेर।

४. श्री द्वारकेश पुस्तकालय, काँकरीली।

५. मुनि वातिसागर सप्रह, उदयपुर।

६. आर्य भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।

हैं, जैसे गंगाराम कवि का 'सभाभूषण',^१ राधाकृष्ण का 'राग-रत्नाकर',^२ गोपाल पंडित का 'संगीत-सार',^३ पुरुषोत्तम का 'राग-विवेक',^४, सरदारसिंह कृत 'मुरतरंग',^५, तथा रघुनाथ कृत 'जगत्मोहन'^६ आदि ।

इन रागमालाओं की रचना का कारण भी कवियों के आश्रय दाताओं की रुचि तथा उनका आग्रह है । उदाहरण के लिए, कवि पुरुषोत्तम के 'राग-विवेक' को लिया जा सकता है, जहाँ अपने आश्रयदाता फतेचंद का यश वर्णन करने के पश्चात् कवि उन्हीं के निमित्त ग्रन्थ का रचा जाना बताता है ।

‘हय दे हाथी मोल को कस वीद सिर पाइ ।
फतेचंद मों सों कह्यो चित को नेह जनाइ ।
सुरवानी में सब कविन कीन्हें ग्रन्थ अनेक ।
रसिक है अब तुम रचो भापा राग विवेक ।
या तैं , मैं या ग्रंथ को कीन्हो उद्यम एह ।
फतेचंद को देपि के रागन सों अति नेह ।
सब रागन के मैं कहे या में भेद अनेक ।
नाम बर्यो या ग्रंथ को यहै राग विवेक’ ।^७

संस्कृत ग्रन्थों का प्रभाव यहाँ भी दृष्टिगत होता है । छः राग और उनकी तीस रागिनियों की मान्यता इसका प्रमाण है । राधाकृष्ण के 'राग-रत्नाकर' में शिव के पाँच मुखों से पाँच रागों की तथा गिरिजा मुख से छठे राग की उत्पत्ति बताई है ।

‘पंच वदन प्रगट किये पांच राग सुप रूप ।
श्री गिरिजा मुप तै भयो छठही राग अनूप ।
भैरव प्रथम गिनाय मालकौश हिंदोल ।
कहि दीपक श्री सुपदाय मेघ राग जानहु बहुरि ।’^८

इसी प्रकार प्रत्येक राग की पाँच पाँच रागिनियों का वर्णन किया गया है ।^९

रागों के स्वरूप वर्णन में अधिकांश तो संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर ही किया गया वर्णन है, परन्तु कहीं कहीं कवि की मौलिकता का भी परिचय प्राप्त होता है ।

१. म्यूजियम अलवर तथा श्री द्वारकेश पुस्तकालय, काँकरोली ।
२. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर; आर्य भापा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी ।
३. अनूप संस्कृत लाइब्रेरी (राजस्थानी विभाग), बीकानेर ।
४. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी ।
५. अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, (राजस्थानी विभाग) बीकानेर ।
६. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी ।
७. आर्य भापा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी ।
८. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।
९. वही ।

इसका विस्तृत उल्लेख 'संगीत का शास्त्रीय अध्ययन' नामक अध्याय में किया गया है ।

इन ग्रन्थों की भाषा ब्रज है, परन्तु प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग यत्र-तत्र मिलता है । उद्ध, राजस्थानी और पंजाबी का प्रयोग अधिकांश रूप से है । कला की दृष्टि से ये ग्रन्थ अधिक् सुन्दर हैं । अलंकारों का प्रयोग और सुन्दर वर्णों का चयन भी इन ग्रन्थों की विशेषता है । इन ग्रन्थों का साहित्यिक मूल्यांकन करते समय इन सभी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है ।

इन ग्रन्थों का प्रारम्भ सदैव मंगलाचरण अथवा आश्रयदाना के यशोगान से हुआ है । कवि हरिश्चन्द्र 'परम पुरुष' के चरणा में प्रणाम करते 'रागमाला' का प्रारम्भ करता है ।

'अकल अरूप अमेय गुण सुन्दर है जमु दीन ।

परम पुरुष पग लागि ने राग माल यह कीन ।'

कुछ ग्रन्थों में मंगलाचरण न देकर अपने आश्रयदाना की प्रशस्ति गाकर ग्रन्थारम्भ किया गया है । राधाकृष्ण कवि ने अपने ग्रन्थ 'रागसमूह' में 'राजा रतन' की प्रशंसा करते हुए कहा है—

'पूरन प्रताप पृथुमी ते परगट ताको यह रथ जाकौ सूरज सुखेस है ।

बड़ी प्रभुनाई बडे अहित सहकर सोमित विमल अ ग अवर प्रवेस है ।

घातु बरपतु सुवरनु जग पावन को ऐसी गृहपती देखियतु देस देस है ।

अन कविनाई मे बनाई बान या मे कहा जैसे राजा रतन सोई दिनेस है ।'

इन ग्रन्थों में वर्जित रागों के स्वरूप वर्णन में नायिका-भेद के सुन्दर उदाहरण प्राप्त होते हैं । राग विशेष नायक और रागिनीयों नायिकाओं के रूप में वर्णित हैं ।

उदाहरणार्थ, भैरव अनुकूल नायक दिखाया जाता है ।

'सोहे बाल इडु भातो लोचन बिसाल तीन गरे मुड माल गजबाल परधान री ।

जटा जूट से हैं गग भूपिन भुजग भग अगराग अगरे भसम अनुमान री ।

अमल कपोल निज कामनी की जक तिये कु डल विलोल भलकत जुग बान री ।

देव्यो बडे भोर आज अद्भुत छवि रग लाल मंगल विधान राग भैरव समान री ।'

रागिनी मधुमाधवी कृष्णाम्बिका नायिका के रूप में विरह से दग्ध हो प्रिय से मिलने जाती है —

'नील तमाल निलक' तवि खली, प्रीनम विरह जबहि दल मली ।

प्रिय मिलाप कह जिय अनुरागिनी । वरपा धन निक्सी भर जामिनी ।

१. मुनि वाति सागर सप्रह, उदयपुर, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

२. आर्यभाषा पुस्तकालय, याज्ञिक सप्रह, वाराणसी ।

३. रागमाला, यशोदानन्दनशुक्ल, आर्य भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी ।

चपला चमकि उज्यारी करी । लाल मात लागि त्रिय लरपरी ।

तिहि छिन मारु उठ्यो कहराई । वरजति भामिनि भुजा उठाई ।^१

राग विशेष जिस रस को उत्पन्न करने में समर्थ है, उसका उसी प्रकार वर्णन किया गया है, जैसे विलासी मेघ, अनुराग अथवा 'रति' के भाव को जगाता है^२ तथा वियोगिनी भूपाली विरह की पीड़ा उत्पन्न करने में सहायक होती है ।^३

विशिष्टांग निरूपक संगीत-ग्रन्थों में शृंगारयुगीन अन्य सैद्धान्तिक काव्यों के समान, लक्षण और लक्ष्य ग्रन्थों की शैली में लिखे गए दोहों में, लक्षण देकर उदाहरण स्वरूप फक्त्त प्रस्तुत किये गये हैं । इन उदाहरणों में कहीं तो लक्षणों से साम्य है और कहीं भिन्नत्व भी है । रागों के लक्षणक और उदाहरण में स्वाभाविक रूप से एकत्व की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि लक्षणों में स्वरों का प्रयोग बताया है, और उदाहरणों में रागों का स्वरूप वर्णन है । ऐसे लक्षण-उदाहरण ग्रन्थ केवल उन्हीं कवियों के हैं, जिन्होंने विशिष्टांग निरूपक ग्रंथ अथवा केवल पग-रागिनियों का वर्णन दिया है । इन ग्रन्थों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं—

एक, जिनमें, राग का स्वर लिपि में लक्षण बताकर स्वरूप वर्णन दिया गया है ।

दूसरे, जिनमें, केवल उदाहरण स्वरूप राग का स्वरूप तथा शृंगार वर्णित है ।

तीसरे, जिनमें, राग का नाम देकर उदाहरण स्वरूप गीत दिये गये हैं । पहले प्रकार के ग्रन्थों में उदाहरण स्वरूप श्री पूर्ण मिश्र 'कविरागी' के 'राग-निरूपण' को लिया जा सकता है । भैरव राग का लक्षण देकर उदाहरण स्वरूप शृंगार-वर्णन है ।

'रोही अवरोही स्वरन्ह, अस्याई निध ध्याउ ।

संचाई सरि लाइ के भैरव राग बनाउं ।'

भैरव-स्वरूप

'लाल रिसाल बनी मनि सीस लसित जोति कुंडल श्रवन सुप गौर वरन ।

जटा जूट में तरंग करत रहत गंग चन्द्रमा लिलाट सेत वसन वरन ।

शोभित त्रिनैन सूल अमै कर डमरु वजावत लापत उर प्रिया करन ।

अंवल अस्त्वर गान करैगी व पूरन प्रकास दास दोष हरन ।'

अथवा

'आसावरी लक्षण—

'वैवत अंस रु न्यास ग्रह हीन निपाद गंवार ।

पोडव करुना रसहि में आसावरी विचार ।

१. रागमाला - लल्लिभनदास, भारत कला भवन, बनारस युनिवर्सिटी, बनारस ।

२. कै मेघ राग निज मानिनी आलिगन संजुक्त ।

विलसै केलि सदन में आननि चुं वति नित । रागमाला, हरिचंद, मुनि कांति संग्रह, उदयपुर ।

३. भोपाली विरह न खरी केसर बोरे चीर ।

भयो विरह की ज्वाल ते पीरी सब सरीर । हीय हुलास, मोतीचंद जी खजांची संग्रह, बीकानेर ।

४. राग निरूपण—श्री पूर्ण मिश्र, सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी ।

मलयगिरि के वन में बनिता हरिवल्लभ आनन्द भार भरी ।
हार सुठार गरे गज मोतिन मोर पयोवन सारी करी ।
चदन के द्रुम तं गहि नागनि से कर मैं गजरा पुपरी ।
निजु देहि की दीपति ही सो असावरी दीपति स्याम घटा की हरी ।^१

अधिवर्तर रागमालाओं में स्वरो का निर्देश नहीं है, केवल काव्योचिन्त क्षेत्र को लिया गया है अर्थात् रागों का स्वरूप वर्णन किया गया है। जैसे—
'मधु माधवी वर्णन'

मधु माधवी रूप निधि नारि । नील सुभग तन भमक सारि ।
भाऊ भेद भूषण अति नीके । देपि दासु रति गज मन फोके ।^२

अथवा घनाश्री का स्वरूप

अस्ति देह रमणी कलम लिपित कुसुम पीय हास ।
मुमुध घनासी लोचनह मृगमद निलक सुवास ।^३

अथवा देववरी का स्वरूप

कमलकली कुच गौर अग देवकरी पिकर्वेन ।
वैलाउल मिल पी को उमग चली मुप देन ।^४

तीसरे प्रकार का वर्णन यह है, जिनमें केवल रागों के नाम दिए गए हैं और उनमें बँधा हुआ गीत लिखा गया है। ऐसे गीतों का वर्ण्य विषय अधिकांश रूप से कृष्ण और राधा का प्रेम वर्णन है। विप्रलभ से अधिक सयोग को ही स्थान मिला है। यह काव्य सगीत की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा सभी काव्य गेय है। सगीत के अनुवृत्त रजक तथा सलित पदावली में बद्ध होने के कारण सगीतात्मक है। इस प्रकार के काव्य में जवानमिह जी महाराज 'नगधर', कृष्णानन्ददेव व्यास 'रागसागर', महाराज मनसिंह 'रसरज', नागरीदास, महाकवि देव, प्रतापसिंह जी 'ब्रजनिधि' आदि की रचनाएँ मुख्य रूप से ली जा सकती हैं। उदाहरण के लिए—

'राग सिद्धरो (सिधोरा) ताल दीपचन्दो
कनइया मोरे अनवट बिछवाँ सभेत ल्यादे
मोरे पैरु कू रतन नुपरवा । अस्ताई ।
कगवा में खेलत बाजत नीके सोन वा बलेजा
जलजारी मुल के ।

भीना भीना बाजना पपरवा, होरा मोती
पनाउवा मे मानिक लगा दे ।

रसीला राज पिय सटुवा भयो जो तु अपने

१. सगीत-वर्णन, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।
२. लछिमनदास वृत्त रागमाला, भारत कलाभवन, बनारस मुनिवसिस्टी ।
३. रागमाला, हरिचंद, अमरपजनं प्रग्यालय, बीकानेर ।
४. रागमाला कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

करन सों वेसर फहरा दे ।^१

जवानसिंह जी द्वारा रचित 'रस तरंग'^२ में अनेक ऐसे गेय गीत हैं, जिनका विभिन्न उत्सवों और संस्कारों के समय गान होता रहा प्रतीत होता है। यहाँ एक सामूहिक गीत का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, जो विवाह के अवसर पर गाया गया है।

‘धमार राग काफी

सरस सुहाइयावे रितु छवि देत है रितुराज ।
सुन्दर सरस सोभावे गोभा काम जन्म सुराज ।
अति मन भाइया वे समधी मिलन हेत सकाज ।
उनयो मान मंदिर वे सुन्दर सुघर समाज ।

सुन्दर समघन आई । वाह वा ।
संग दोउ घोटाँ लाई । वाह वा ।
सब जन हरप वधाई । वाह वा ।
समधी नीत बुलाई । वाह वा ।
कीरत सनमुप आई । वाह वा ।
मंगल कलस बढ़ाई । वाह वा ।
भीतर भवन लवाई । वाह वा ।

अद्भुत गारि सुनाई । वाह वा । १।

सुनाई गारि अद्भुत वे श्री नन्द राय कों ब्रज नार ।
संग बलराम मोहन वे मन दां भांवदा दिलदार ।
आगम सरस सोभा वे श्री ब्रजमान के दरवार ।
सरसों सों फूलि रहिया वे भुंडन भूमती सुकुमार ।

भुंडन धूमत आवे । वाह वा ।
फागुन रंग बढ़ावे । वाह वा ।
हो हो शब्द सुनावे । वाह वा ।
अविर गुलाल उड़ावे । वाह वा ।
मोहन सनमुप आवे । वाह वा ।
गहि तन स्यामहि लावे । वाह वा ।
राधे चरन नवावें । वाह वा ।

संग मिल प्रेम बढ़ावे । वाह वा । २।

बढ़ावे प्रेम सुन्दर वे मंदिर भांव सरस सुहाय ।
गावें व्याह मंगल वे ललिता प्रीत गांठ सुराय ।
मोरी मोर सोहें वे सुन्दर पीत पट फहराय ।
भांवर सरस सोभा वे सोहत अविक रूप लुभाय ।

१. महाराजा मानसिंह का धुपद ख्याल, मुनि कांतिसागर-संग्रह, उदयपुर ।

२. मुनिकांतिसागर संग्रह, उदयपुर; पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर में यही ग्रंथ, गीत-संग्रह, के नाम से प्राप्त है ।

सोहत भद्रभुत जोरी । बाह वा ।
 बोलत हो हो होरी । बाह वा ।
 गुरजन कानहि तोरी । बाह वा ।
 गहि रग कमोरी । बाह वा ।
 छोरत स्याम पे गोरी । बाह वा ।
 कुम कुम सबै बोरी । बाह वा ।
 पाग पैलि भवभोरी । बाह वा ।
 दोठ मुप भीरत रोरी । बाह वा । ३।

रोरी रग बोरी के गहवर विपुन मे तिय आन ।
 कदली कुज पोरि के घूमन लतनि म दरसान ।
 प्रीतम परस को के भद्रभुत सरस आनन्द मान ।
 पागुन हरस को के भग भग प्रीत की हुलसान ।
 भग भनगन जाची । बाह वा ।
 केसर कादो माची । बाह वा ।
 प्रीतम प्रीतहि पाची । बाह वा ।
 गहि कर स्यामहि नाची । बाह वा ।
 मोहन मांगत पाची । बाह वा ।
 देपा प्रीत जु साची । बाह वा ।
 नग घर पिय रग राची । बाह वा । ४।

श्री कृष्णानन्द व्यासदेव 'राग सागर' के 'संगीत राग बरुणदुम' में सभी मायामो के प्रचलित गीत सकलित होने के कारण उसमें बड़े मनोरञ्जक गीत भी मिलते हैं।

उदाहरण स्वरूप एक लोक-गीत है—

'धानी तिताला ।

बाबा बहुत पुरवैया के सझ्या मोरे सोवे यह पुरवैया
 मोरा वरन सझ्या नहीं जागे ।
 भम्बा की डारी पवड खडी गोरी वरग भरी
 क्यों तोरे नैहर डर के ब्या तेरी सास बुरी ।
 न मोरे नैहर डर न मोरी सास बुरी
 तू चलो जा रे बीर बटोही तुम्हें मेरी ब्या परी ।
 जो मैं बन की बौयपा मैं बन बन रहती रे ।
 जो पिया जावे सिक्कार को मैं शब्द सुनानी रे ।
 जो मैं जल की मछरिया जल जल रहनी रे ।
 जो पिया जावें नहाने को मैं पझ्या छुयाली रे ।"

विशिष्टांग निरूपक ग्रन्थों की सझ्या बहुत अधिक है । कुछ प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है ।

अहमद,^१ हरिश्चन्द्र,^२ कवि कल्याण मिश्र,^३ घनश्याम,^४ भगवान,^५ श्री मन्मात्वीय बेनी राम,^६ श्री पं० पद्म नन्दन मुनि,^७ यशोदानन्दन शुक्ल,^८ हीय हृलास,^९ सागर कवि,^{१०} गिरधर मिश्र,^{११} की रागमालाएँ देव कवि का 'राग रत्नाकर',^{१२} पुरुषोत्तम कृत 'राग-विवेक',^{१३} भूधर मिश्र की 'राग-मंजरी',^{१४} गंगाराम का 'समाभूषण-रागमाला',^{१५} शिवराम कविराज का 'राग कान्तिकपुर-नववा-भक्ति सुवंश',^{१६} राजा सिरदारसिंह कृत 'सुर-तरंग',^{१७} पं० दयाचन्द जी की 'राग-वत्सीसी',^{१८} रस राशि का 'राग-संकेत',^{१९} पूर्ण मिश्र कृत 'राग निरूपण',^{२०} कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा रचित 'संगीत राग रत्नाकर',^{२१} रघुनाथ कृत 'जगत्सोहन',^{२२} गोपाल पंडित का 'संगीत-सार',^{२३} माधव दास जी की 'राग-चितनी',^{२४} लछीराम का 'राग-विचार',^{२५} उक्त प्रकार के ग्रन्थ हैं ।

इस प्रकार के सभी ग्रन्थों में राग-परिवार, तथा राग-शृंगार वर्णन हुआ है । उदाहरण के लिए, भैरव का परिवार इस प्रकार वर्णित है—

१. म्यूजियम, अलवर, अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ।
२. अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर, मुनि कान्तिसागर संग्रह, उदयपुर ।
३. मुनि कान्तिसागर संग्रह, उदयपुर, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।
४. श्री द्वारकेश पुस्तकालय, काँकरोली ।
५. म्यूजियम, अलवर ।
६. प्रयाग संग्रहालय, प्रयाग ।
७. श्री मोतीचन्द जी खजांची संग्रह, बीकानेर ।
८. आर्य भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी ।
९. मोतीचन्द जी खजांची संग्रह, बीकानेर, महिमा भक्ति भंडार, बीकानेर ।
१०. अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ।
११. वही ।
१२. आर्य भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी ।
१३. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी ।
१४. अनूप संगीत लाइब्रेरी, बीकानेर ।
१५. श्री द्वारकेश पुस्तकालय, काँकरोली; म्यूजियम, अलवर ।
१६. मुनि कान्ति सागर संग्रह, उदयपुर ।
१७. अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर ।
१८. मुनि कान्ति सागर संग्रह, उदयपुर ।
१९. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।
२०. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी ।
२१. म्यूजियम, अलवर ।
२२. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी ।
२३. अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर ।
२४. श्री द्वारकेश पुस्तकालय, काँकरोली ।
२५. अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर ।

‘भैरव परिवार,

भैरव रूप जटा सिर नील तन भस्म वास विल्क रेफ
मुद्रा श्रग त्रिशूल घर भैरव राग शुद्धेय ।

भैरव स्त्री,

मारु मिथु भैरवी घनासरी बगाल
सुद्ध भैरवी नारि सब गावत गुन गोपाल ।

भैरव-पुत्र नाम

भैरव शुद्ध ललित परम पचम बगाली पच
भैरव शुद्ध के पच सुत गावत हरि गुण सब ।
इति भैरव ।”

इसी प्रकार रागों के शृंगार और स्वरूप का लगभग सभी में एक ही सा वर्णन किया गया है । वही कही कुछ अन्तर मिलता है ।

गिरघर मिथ्र की रागमाला में पटमजरी का स्वरूप इस प्रकार है—

‘विरह ताप तन धूसरइ पट मजरी वियोग ।

मलिन कुसुम माला घरइ प्राणि दुखित मल योग ।”

यही राग हरिदचन्द्र की रागमाला में लगभग इसी रूप में प्राप्त होती है—

‘पट मजरि तउ धूसरइ बन वियोग अनत

मलिन कुसुम माला घरें भली अविसीस तजत ।”

वहीं कही भिन्नत्व के साथ भी वर्णन मिलता है, जैसे राग मारु का वर्णन हरिदचन्द्र के शब्दों में इस प्रकार है—

‘कं हेरि लक्कं धीन तन नागरि मारु नाम ।

कर लें बैठी पीय सो जाणि नणें री वाम ।”

परन्तु कल्याण मिथ्र की रागमाला में इस प्रकार वर्णन है—

मारु ऊन्मा मरण अरण वसन चद्रमुगी गज चाल ।

रिण रस धुन गोपाल के गावत मारु ऐन ।”

ग्रहमद कृत सभा विनोद

ग्रहमद ने अपनी रागमाला का नाम ‘सभाविनोद’ रखा है । ‘सभा विनोद’ का नाम या पोषी को जानियो ।’ इसमें भी राग परिवार का वर्णन किया गया है । भैरव का वर्णन इस प्रकार है—

‘धैवत सुर ग्रह तारो जानो, शिव मूरति संगीन बपानो ।

१. कल्याण मिथ्र कृत रागमाला, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

२. ग्रहमद जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ।

३. मुनि कांतिसागर संग्रह, जयपुर ।

४. वही ।

५. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

६. म्यूजियम, अलवर ।

कंकन उरग और शशि भाल, सुरसरि जटा गरे रुंड माल ।

सेत वसन नैन पुनि तीन, सिद्धि सरूप अरु महा प्रवीन ।'

इस प्रकार राग के लक्षण तथा स्वरूप दोनों पर ही प्रकाश डाला गया है ।

हरिश्चन्द्र कृत रागमाला

हरिश्चन्द्र ने अपनी 'रागमाला' में केवल रागों की पत्तियों का निर्देश किया है । रागों का वर्गीकरण करके राग-रागिनियों का स्वरूप-वर्णन किया गया है । हरिश्चन्द्र की कविता में शृंगारिकता की मात्रा भी अधिक है । वर्गीकरण में मौलिकता है, जैसे वसंत इनके वर्गीकरण में दीपक की पत्नी है ।

'सिपि पुछ सूकी रपि वरै पुनि रसाल अंकूर ।

राग वसंत जु कामनिहि भ्रमत काम सों तूर ।'

इसके विपरीत अन्य स्थलों पर वसंत श्री राग की पाँच रागिनियों में से एक है ।^१

कल्याण मिश्र कृत रागमाला

कल्याण मिश्र की 'रागमाला' में रागों के नाम देकर पत्नी तथा पुत्रों का वर्णन अलग अलग किया है । उदाहरणार्थ, हिंडोलके पुत्र स्याम, वसंत, कामोद, सीमंतक और शुद्ध वंगाल बताकर प्रत्येक का पृथक् पृथक् वर्णन है ।

'अथ पुत्र स्याम

पीत वशन तनु स्याम दुति कंठ लाल की माल

स्याम राग कुंकुम तिलक गावत गुन गोपाल ।

वसंत

अरुन वशन तनु कनक छवि मुप तंबोल मृदु हास

राग वसंत हिंडोल सम वन में नित विलास ।'

घनश्याम कृत रागमाला

चतुर्भुज मिश्र के पुत्र घनश्याम द्वारा लिखी गई 'रागमाला' में श्रुति वर्णन, राग-परिवार वर्णन तथा स्वरूप-शृंगार का वर्णन है ।

भगवान कवि की रागमाला

भगवान रचित 'रागमाला' में रागों के शृंगार और स्वरूप का वर्णन है । शृंगार को प्रधानता देने के कारण भैरव को स्त्री का रूप दिया है और भैरव को प्रसिद्ध योगी रूप में न लाकर काम-क्रीड़ाओं में रत दिखाया है ।

'द्विज भैरों-भूषण अंग साजे । काम रूप कामिणि संग राजे ।

करत कीलोल काम रस भीनो । भुज पसारि आलिगन दीनों ।

वदयो नेह नैन टक लागी । रिति तरंग अंगन अनुरागी ।

१. अभय जैन ग्रन्थालय, वीकानेर; मुनि कांतिसागर संग्रह, उदयपुर ।

२. संगीत दर्पण, हरिवल्लभ और राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण ।

३. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर; मुनि कांति सागर संग्रह, उदयपुर ।

४. सरस्वती भंडार, श्री द्वारकेश पुस्तकालय, कांकरोली ।

५. म्यूजियम, अलवर; विद्या मंदिर, नाथद्वारा ।

चेरो चतुर चोर करि लियो । अति विचित्र चितवत चित दियो ।

महल सरग सेज सुपकारी । ये ते रुचि मुनि पावत पिय प्यारी ।

वेनीराम कृत रागमाला

इन ग्रन्थों में श्री मन्मालवीय वेनी राम द्वारा रचित 'रागमाला' अपना अलग महत्त्व रखती है। संगीत की दृष्टि में अधिक महत्त्वपूर्ण न होने हुए भी अपनी विचित्रता के कारण कथनीय है। रीतिकालीन साहित्य को समृद्ध बनाने योग्य यह पुस्तक अपने हृत्प्रिय के कारण सङ्ग्रहालय में सुरक्षित होने पर भी उचित रक्षा न पा सकी और प्रत्येक पृष्ठ के दोनों ओर से दीमक द्वारा खाए जाने के कारण मूल पाठ भी उपलब्ध नहीं हो सकता, परन्तु जितना श्रम प्राप्त है, उसी के आधार पर मौलिकता का परिचय मिलता है। यह इस प्रकार की अकेली रचना है, जिसमें राग रागिनियों का नायिका भेद से साम्य स्थापित करके श्रुतिगारिक वर्णन किया गया है। या तो रागों का श्रुतिगारिक वर्णन नायिका वर्णन के समान ही हुआ है, परन्तु दोनों में एकता स्थापित करने की दृष्टि में ही केवल वेनीराम जी ने बिना सींचा है। इसका कारण वे बताते हैं—

राग रागिनी रूप सपि मिटत जो जिय को पंद

याते इनको समुझ के वही नाइका भेद ।

एक राग और उसी के समान भाव और रूप धारण करने वाली नायिका को लेकर वर्णन करते हैं—

कलहान्तरिता नायिका

पिया आवे निज गेह जे पहिले बालेहि नाहि ।

फिर पाछे पछताये अति कलहन्तरिता ताहि ।

अथ कलहन्तरिता देवगिरि यथा

• • हि बिन • • ही बिनय बहु भातन ते हसि

हैरवे को क • • डी है जोली ।

बाह गहो हर ए हि हरे अचल ऐंचि के घुट्टी पोली ।

रसि पयोधर को उठि के तो कियो पिय ही नहि बोली ।

मान तू मोहि गहो नव तो हठि जाइ परो अथ तो भिन होनी ।'

इस रचना के लगभग सभी दोहे या कवित्त अपूर्ण हैं, परन्तु अर्थ में जाता जा सकता है कि नायिका के भेद तथा रागिनियों में समान भाव दिखाने का प्रयत्न किया गया है।

यह संगीत ग्रन्थ से अधिक श्रुतिगार ग्रन्थ है, जिसमें अपने आश्रयदाता दिल्ली के बादशाह, शाहजहाँ की विलास बुद्धि के लिए, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। रागों का नायक से और रागिनियों का नायिका से साम्य दिखाकर भेद को अनुबूझ नायक बताया है।

अन्य रागमाला के समान राग परिवार इसमें भी बताया है।

'प्रथम राग भैरो दुखो मालन रूप

तीनों हो दिंडोल घर चौथा दीपक ।

गोरी राग है पांचयो, छठयो मेघ मलार ।

...त है गुनी लपि लपि भेद अपार ।'

इन्होंने औड़व, पाडव और संपूर्ण जाति न बताकर केवल मुख्य स्वरों का प्रयोग बताया है, परन्तु स्वर, अन्य संगीतकारों के समान भी नहीं हैं और आज के प्रयोग से भी भिन्न हैं। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि इन्हें संगीत का ज्ञान स्वयं नहीं था, केवल सुने हुए वर्णन के अनुसार लिखा है।

जैसे,

‘धैवत पंचम ऋषभ सुनायो । तीनों...भैरव गावीं ।

ऋषभ निपाद मिले सुर दोउ । मालकोस को गावो सोऊ ।

मध्यम भेद निपाद...इ । राग हिंडोल कहो सुख पाइ ।

इसमें रागों का लक्षण नहीं पता चल सकता, क्योंकि इन्होंने स्वरों का निर्देश ठीक नहीं किया है। भैरव में ऋषभ और धैवत का प्रयोग तो होता है, परन्तु पंचम का मुख्य नहीं होता। सम्पूर्ण जाति का होने के कारण पंचम का प्रयोग अन्य स्वरों के समान होता है। मालकोस में रिषभ और पंचम वजित होते हैं, इन्होंने रिषभ और निपाद को मुख्य बताया है। इससे जान पड़ता है कि यह स्वयं संगीत शास्त्र के ज्ञाता नहीं थे, अपितु अपने आश्रयदाता की आज्ञावश इन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की, जिसके कारण शास्त्रीय अशुद्धियाँ रह गई।

पद्मनन्दन मुनि कृत रागमाला

श्री पद्मनन्दन मुनि की ‘रागमाला’ में पट राग, प्रत्येक की पाँच भायाँ और अष्ट पुरों के संक्षिप्त वर्णन हैं। उदाहरणार्थ—

‘भैरव राग भूवालः वृषभ विण लाठ चलावै

मालकोस वन माल मृग मस्तक पहिरावै ।

दीपक जोति पतंग कुंड में कविजन न्हावै ।

श्री राग सिरताज प्रगट पाहण पघलावै ।

मीठो मेघ मल्हार मेघ चहुँ दिस वरपावै ।

तत वेता तिहुँ लोक में, विविध राग विसतरयो

सरव राग में समस्तां परम राग परचो लह्यो ।’

इसके पश्चात् मूर, तुलसी, गिरधर, दादू, कबीर, कृष्णदास आदि कवियों के भजन संग्रहीत हैं। जैसे ‘चंद सखी’ का एक भजन है—

मुरली वाले स्याम, ब्रज में बस जा रे ।

नैन भरे भर हंस जा रे । मु०

कोरी मटकीया दही जमायो, एक अंगली भर चप जा रे । मु०

जे तू चाल्यो मथुरा नगरी, मोहन माला जप जा रे । मु०

जे तू मोगी ब्रज मां चाले, नैन भरी भर हंस जा रे । मु०

१. खजांची संग्रह, बीकानेर ।

२. श्री मोतीचंद जी खजांची संग्रह, बीकानेर ।

तेरे कारण मैं महल चुनाया, एक महीनो तू बस जारे । मु०
तेरे कारण मैं बाग लगाया, पट्टा मिट्टा चप जा रे । मु०
जे तू चाल्यो मयुरा नगरी । मोहन माला जप जा रे । मु०
चंद सपी इत बाल कृष्ण छव हर चरण चित लग जा रे । मु०

यशोदानन्दन शुक्ल कृत रागमाला

श्री यशोदानन्दन शुक्ल कृत 'रागमाला' में आश्रयदाता का परिचय मंगलाचरण आदि के पश्चात् रागों का परिवार^१ वर्णित है । काव्यात्मकता से पूर्ण रागों का शृंगार वर्णन है । संगीत के अन्य ग्रन्थों पर भी प्रकाश डाला गया है ।

पहाड़ी रागिनी का वर्णन—

'पय परदेस बल्यो चह्न, सुनि भामनि सुध भूल ।
गह्यो पाव तन पाहिडा, श्रीवा डारि दुबूल ।
चलत प्रवास पिय सुनि के भई उदास आइ तिय पास
सैं उदास कुछ कहिरही ।
भूले पान पान बोलन है आन घान लागे मैं वान
हिय गादी पीर सहि रही ।
मैन से नयन दीऊ देपत है पिय मुख मुय नैन हूँ कह्यो
न जात दुप आगि दहि रही ।
पाहिडा सी प्यारी वह प्यारे इगोले जू को चरण
सरोज कर वजन सो गहि रही ।'

इन्होंने रागों के परिवार में पत्नी और पुत्र के साथ मन्दा-मन्दी का भी वर्णन किया है ।

हीयहुलास

'हीयहुलास' में रागमाला ही के समान रागों के परिवार तथा स्वरूप का वर्णन किया गया है । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पुस्तकें 'रागमाला' (पद-मग्नह)^२ और 'हीय हुलास ग्रन्थ' के नाम से प्राप्त हैं, जिनका वर्ण्य विषय समान ही है, परन्तु वहीं वहीं 'हीय हुलास' स्वयं कवि का नाम जान पड़ता है । 'हीयहुलास' में एक स्थान पर कहा गया है—

'देसवार बचन वरन पेलन पिय के संग
हीय हुलास है काम की चदो जुदा जो रग ।'

यही 'हीय हुलास' ग्रन्थ से अधिक कवि का नाम जान पड़ता है ।

इय ग्रन्थ का प्रारम्भ मंगलाचरण से होता है । रागों में प्रयुक्त स्वरों का निर्देश नहीं है, परन्तु समय, रस तथा प्रभाव की दृष्टि से उनका विवेचन किया गया है ।

'भैरव की सुनि भैरवी बगानी बैराड
मधु माधवी अरु मधवी पावो बिरहन नार ।'

१. आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।

२. मोनोचंद जो लडाँची संग्रह, बीकानेर ।

३. 'रागमाला हीय हुलास' (रागबद्ध पद) श्री द्वारकेस पुस्तकालय, काशी ।

स्वरूप वर्णन में अधिकतर रागिनियों को विरहिणी रूप दिया है। रागिनी भूपाली भी विरहिणी है—

भोपाली विरह न परी केसर वारे चौर
भयो विरह की जाल तैं पीरी सब सरीर'

तथा मल्हार भी विरह में दग्ध है।

'वीन गहै गावत बहुत रोती है जल वार
तन दुखल विरह दह्यो विरहिन नाम मल्हार।
सेज विछाई कमल दल लेट रही मन मार।
लेट उसासनि सियारि तन तनक वियोगिनि नार।

रागों के अतिरिक्त ताल का भी अध्ययन किया है। तालों के 'बोल' देकर संगीत के क्रियात्मक पद पर प्रकाश डाला है।^१

सागर कवि कृत रागमाला

सागर कवि की 'रागमाला'^२ बहुत संक्षिप्त है। केवल षट् राग, उनकी रागिनियाँ और पुत्रों के नामों के पश्चात् उनका संक्षिप्त वर्णन है। इसके पश्चात् रागों में जो गीत दिए गए हैं, उनमें तवीनता है। रागिनी किसी विशेष रस में तल्लीन एक विशिष्ट नायिका के रूप में चित्रित है।

उदाहरणार्थ—

'राग ललिता—

प्रीतम चालीया है सषी ललिता करै विलाप।
हिरदा ऊपर हीडतों मो विरहण की हार।'

गिरधर मिश्र कृत रागमाला

गिरधर मिश्र की रागमाला में^३ छः रागों और तीस रागिनियों का स्वरूप वर्णन हुआ है। इसका वर्णन बहुत कुछ हरिश्चन्द्र की रागमाला से मिलता जुलता है।

'भैरव रूप

स्याम रूप सोभा सुभग, परम पुरुष मन लीन।
राग शिरोमणि पेपि बड़ भइहं भव भय हीन।'

+

+

+

माल श्री का रूप मुख्या नायिका के समान है।

'मुख वेत तनु हेम घृति माल सिरी बहु भाँति।

बइठत गिरि कानन तरई लावत वीरा पाँति।'

देव कृत 'राग-रत्नाकर'

महाकवि देव का 'राग-रत्नाकर', दो अध्यायों में विभक्त एक संक्षिप्त ग्रन्थ है। यह संगीत तथा काव्य दोनों की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

१. 'सम ताल—भन धी दि ॥ ना धी दि धी ॥ धी क ता।'

२. अभय जैन ग्रन्थालय, बोकानेर।

३. अभय जैन ग्रन्थालय, बोकानेर।

प्रथम अध्याय में छ राग, भैरव, मालकौंस, हिंडोल, दोपक, धी तथा मेघ, अपनी अपनी पाँच-पाँच भार्याओं के साथ वर्णित हैं। द्वितीय अध्याय में उपरागों का वर्णन है। संगीत शास्त्र को समृद्ध बनाने के हेतु कवि ने प्रत्येक राग तथा रागिनी के स्वरों का निर्देश किया है। लक्षण के पश्चात् रागों के स्वरूप तथा शृंगार का आलंकारिक वर्णन किया है। काव्यात्मक सौंदर्य अधिशृंखलने के कारण 'राग रत्नाकर' का महत्त्व साहित्यिक दृष्टि से अन्य राग मालाओं की अपेक्षा अधिक हो गया है। रागा का वर्णन करते हुए कवि अनुप्रासमयी भाषा का प्रयोग तो करता ही है, साथ ही श्लेष अलंकार के द्वारा स्वरज्ञान भी करा देता है। रागिनी वसन्ती का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है—

‘सावरी, सुन्दरी पीत दुकूलनि, मूल रसाल के मूल लसती,
लोन्हे रसाल की मजरी हाथ, सुरगित आगी हिये हुलसती।
पूरन प्रेम, सुरग म प्यो घनी, संग हो-संग विलो लहलही,
है उत है उत ही दिन माभ, समी करि राखे वसत वसती।’

उक्त उद्धरण में कवि ने श्री राग की भार्या वसन्ती मानकर वसन्त का नारी रूप चित्रित किया है। ‘सुरग म प्यो घनी’ शब्दा म, पङ्कज, रिपभ, गाधार, मध्यम, पचम, धैवत तथा निषाद आदि सप्त स्वरों का अर्थ का संकेत करके चमत्कार दिखाया है।

पुरुषोत्तम कृत रागविवेक

कवि पुरुषोत्तम कृत ‘राग विवेक’ में बड़े परिचय आदि देने के पश्चात् राग-परिवार और स्वरूप वर्णन हुआ है। काव्यात्मकता की दृष्टि से यह उत्कृष्ट नोटि का काव्य है। भैरव का स्वरूप निम्नलिखित शब्दा म वर्णित है—

उज्ज्वल गात सोहात सुधा राग उज्ज्वल वस्य विराजत तँसो।
सीस जटा मनि कानन कुडत कानन कण्ड विषे विष सोम सो जँसो।
चोचन लाल लसे सगि भाल, त्रिमूल कपाल धरे वर बेसो।
सिंगी बजावत दरत भावन भैरव राग की रूप है ऐसो।
प्रात समय घर सरद श्रुनु भैरव गुण को दे।
प्रगट भयो सिव वदन तँ उपजावन चित चेत।

इस ग्रन्थ में कुछ प्रचलित रागनिर्वा के अनिर्दिष्ट नए नामों का निर्देश भी किया गया है, जैसे, ‘चन्द्रबिम्ब राग’ और ‘हृषं राग’ आदि। इन रागों का लक्षण स्वरों में नहीं बताया गया है, केवल शृंगार वर्णन है।

१ हिन्दी नवतरंग, मिश्रबन्धु, सप्तम संस्करण, पृ० २०८।

२ सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, धारावासी।

३ ‘धया चन्द्रबिम्ब राग

पद्मापर पञ्च यत्न पद्मपानि बज नैत।

पुष्पमालि नाता शुभुष चन्द्रबिम्बहि ऐन।’

भूधर कृत राग मंजरी

भूधर मिश्र की 'राग-मंजरी' में सत्ताईस पृष्ठों के भीतर राग तथा रागिनियों का परिवार वर्णन है तथा स्वरूप-शृंगार का विस्तृत चित्रण है।

गंगाराम कृत सभाभूषण

कवि गंगाराम कृत 'सभाभूषण रागमाला' में रागों का परिवार वर्णित है। रागों के स्वरूप का भी वर्णन है।

'मालकोस भार्या गौरी

कोकिल वयन तन बनें सु स्याम वाम सुन्दर

सुषिम नाद आव कली कानि हैं।

धवल वसन मूप देखे चंद लाजों विधि

रचि पचि के बनाइ सुप दानि है।

स रि ग म पध नि गेह संपूरन

सरद दिन चौथे पहर वपानि हैं।

अति ही सलोनी गौरी रागिनी वपानि हैं

इस सुर समयो वीचार गुनी जन मानि हैं।'

इसके पश्चात् कुछ रसखान के कवित्त भी दिए गए हैं।

शिवराम कवि कृत राग कौतिकपुर नवधा भक्ति सुवंश

'राग कौतिकपुर नवधा भक्ति सुवंश' शिवराम कविराज द्वारा रचित एक बृहद् ग्रन्थ है। इसके पाँच खण्डों में से केवल तृतीय खण्ड में राग वर्णन, परिवार वर्णन और स्वरूप वर्णन है। अन्य खण्डों में ईश स्तुति कवि वंश, कवि कुल, कवि के देश के ठाकुर के देश नगर, ठाकुर का वंश, सूरजमल का वंश, कुम्हरी नगर का वर्णन, सभा वर्णन, नवधा भक्ति, प्रेम लक्षणा, नव रस, कीर्ति, सूरजमल के पुत्र का वर्णन, आदि है।

तृतीय खंड में पट राग, राग ऋतु वर्णन, प्रत्येक राग की पाँच भार्या और अष्ट पुत्रों के वर्णन करने के पश्चात् इन सबों का स्वरूप वर्णन है। इसके पश्चात् शिवराम कवि ने भी रागों का मिश्रण करके राग बताए हैं।

सरदारसिंह कृत सुरतरंग

सरदारसिंह कृत 'सुरतरंग' में संगीत के कुछ अंगों पर प्रकाश डाला गया है। राग तथा रागिनियों का विवेचन प्रमुख है।

दयाचन्द जी कृत रागबत्तीसी

“राग बत्तीसी और रागमाला” पंडित दयाचन्द जी की रचना है। यह जैन ग्रंथ है। इसमें रागों का विभाजन सस्कृत भाषा में है, परन्तु उसके पश्चात् रागों का स्वरूप ब्रज में है। अन्त में राग वद्ध पद भी दिये गए हैं। ताल का प्रकरण भी ले लिया गया है।

रसरसि कृत राग सकेत

‘रस राशि’ के ‘राग सकेत’ में संगीत के ग्रन्थ अंगों पर संक्षिप्त प्रकाश डालकर, एक सौ दस रागों के नाम लक्षण सहित दिए गए हैं। यह ग्रंथ राजा श्री प्रताप के लिए सन् १८५१ की भाषा यदि सप्तमी को सम्पूर्ण हुआ।

प्रारम्भ में कुछलिया छंद में भगलाचरण देकर ही कवि विषय-श्रवण कराता है।

श्री हरिहर गिरिजा गिरा गन पति गोपी गोप।

इनके मुख की लाग सों भई राग की ओर।

भई राग की ओर चोप करि इन ही गायो।

छमो रागिनी राग सवन को रूप दिलायो।

नाद ब्रह्म को स्वाद प्रबट कीन्हो अमृतभर।

रसिवन में रस राशि आदि नायक श्री हरिहर।

पूर्ण मिश्र कृत राग निरूपण

श्री पूर्ण मिश्र ने ‘राग-निरूपण’ में केवल रागाध्याय को वर्ण्य विषय बनाया है।

कुछ ग्रंथ इनके बृहद् ग्रंथ ‘संगीत-नादोदधि’ (जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है)

के समान हैं। रागों के लक्षणों पर अधिक प्रकाश डाला है। उदाहरणतया—

‘रोही भवरोही स्वरन्त अस्यापी निध ध्याउ।

सचाई सरि साइ के भैरव राग बनाउ।

सा जया ताल रूपक

घ नि स रि गम प घ नि स रि। इति स्वर प्रछन।

संगीत राग-रत्नाकर

‘संगीत राग-रत्नाकर’ एक प्रकार का सवलन है। इसमें विभिन्न वृष्ण भक्त कवियों के पद संग्रहीत हैं। प्रारम्भ में राग-रागिनियों के चित्र भी दिए गए हैं। संगीत के ग्रन्थ अंगों पर प्रकाश डाला गया है। यह ग्रंथ विभिन्न ग्रन्थों में विभक्त है। प्राप्त ग्रंथ सूचीय

१. मुनि कांति सागर सग्रह, उदयपुर।

२. मार्ग ताल पांच ते बचन। ताले चचपुटा ह्येत।

गुरु ङ ङ क्षपु प्तुतो ऽऽऽ चचपुटा ताल। आदि।

३. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

अध्याय है, जिसमें रागाध्याय को लिया गया है । स्वरूप वर्णन करते समय मल्हार का वर्णन 'हीय हुलास' के समान ही किया है ।

‘विरह राग गावत अधिक रोवत है जलघार ।
तन दुर्बल विरहा दहें विरहिन नाम मल्हार ।
सेज विछाई कमल दल लेट रही मन मार ।
सजल जलद तन मन बस्यो रही सु छवि उरधार ।’

रघुनाथ कृत जगन्मोहन

रघुनाथ कृत ‘जगन्मोहन,’^१ ज्योतिष, वैद्यक, छन्द, अलंकार, नखशिख और गायन सभी का सम्मिलित विशद ग्रन्थ है, जिससे कवि की बहुज्ञता का पता चलता है । संगीत शास्त्र पर प्रकाश डाला गया है ।

‘मुद्ध सनातन ब्रह्मसो पहले उपज्यो नाद
वेद भयो ब्रह्मा भयो फेरि शास्त्र अनुवाद ।
नाद रूपी ब्रह्म है, ब्रह्म सरूपी नाद ।
नाद ब्रह्म में भेद नहिं बरने मुनि निरवाद ।’

रघुनाथ कवि ने रागिनियों के स्वरूप-वर्णन को विषय नहीं बनाया है ।

गोपाल पंडित कृत संगीत सार

गोपाल पंडित कृत ‘संगीत-सार’ तीरासी पृष्ठों का ग्रंथ है, परन्तु अपूर्ण है । इसका विषय भी राग तथा रागिनियों का विवेचन है ।

माधवदास कृत रागचिंतनी

‘माधवदास’ की ‘रागचिंतनी’^२ में सोलह रागों का वर्णन है, परन्तु इस वर्णन में यह नवीनता है कि रागों के स्वरूप से कोई सम्बन्ध नहीं, बरन् नायिका के स्वप्न देखने पर एक राग उत्पन्न हो गई, प्रिय की प्रतीक्षा में किसी विशेष राग का नाम आ गया । इसी प्रकार सभी रागों का नाम किसी न किसी रूप में आ गया है ।

लछीराम कृत राग विचार

लछीराम कृत ‘राग विचार’ बारह पृष्ठों का छोटा सा ग्रन्थ है, जिसमें रागों तथा रागिनियों का स्वरूप-शृंगार वर्णित है ।

इन सभी रागमालाओं में परिवार, स्वरूप और शृंगार वर्णन के पश्चात् रागों का मिश्रण दिया गया है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि सबने एक ही सा मिश्रण किया हो । कहीं समान मत है, तो कहीं भिन्न भी है ।

१. सरस्वती भंडार, रामनगरदुर्ग, वाराणसी ।

२. श्री द्वारकेश पुस्तकालय, काँकरोली ।

जैसे—

“त्रिवन पहारी मालवा तीन राग इक ठाड़
नाम मनोहर गौरि यह रवि के श्रुतिहि मुनाड़ ।”

सगोन दर्पण—हरिवल्लभ^१

और

“माह त्रिविनि पहारी का तीन्यो मुर सम तानि
यह मनोहर राग है कही आपहु मानि ।”

राग-रत्नाकर राधाकृष्ण^२

रागों के मिश्रण में कहीं कहीं भिन्नता मिलती है। फरोदस्त राग गाने के लिए राधा-कृष्ण के अनुसार श्याम, गुजरी और गौरी को मिलाना पड़ता है, परन्तु हरिवल्लभ के अनुसार गौरी और श्याम में पूरबी का मिश्रण करना होगा,^३ फिर भी अधिकांश रागों के सम्बन्ध में मत एक ही है।

कुछ राग मालाएँ ऐसी भी प्राप्त हैं, जो विषय की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु उनके लेखकों का नाम अज्ञान है। भवभूषण ग्रन्थालय में प्राप्त कुछ ऐसी रागमालाएँ हैं, जिनका प्रारम्भ और अन्त यहाँ सूचनाएँ दिया जा रहा है। प्रथम ‘रागमाला’ तीन पृष्ठों में वारीक अक्षरों में लिखी हुई है, जिसका प्रारम्भिक तथा अन्तिम अंग यहाँ दिया जा रहा है।

प्रारम्भ

रागमाला झूठा

स्याम बरन तन दुप हरन सब रागन की राइ ।

चँवर दूरे भरदर करे, बनिता भैरो भाई ।

पुहुग माल गर छजिहे, राग बरत है ताल

घाम फटक सर पीत सग भाव भैरवी बाल ।

अन्त

करत सजोग भरतार सो, रग है पीन विलास,

बस्तर पहिरत पुहुग के, घावन तनहि मुबाम ।

वैनी लावी स्याम बद्ध बगानी रग तेन

१. द्वारकेश पुस्तकालय; काँकरोली, 'स्मृजिगम, अलवर; गंगा गोल्डेन जुवली स्मृजिगम, बीकानेर; पुरातत्त्व मंदिर, जयपुर; सरस्वती मंदिर, उदयपुर ।
२. पुरातत्त्व मंदिर, जयपुर; स्मृजिगम, अलवर; हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।
३. "स्याम राग अर गुजरी गोडीमिलि अभिराम । फरोदस्त या राग को गुनो कहत हैं नाम ।"—राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण । "जहाँ पूरबी गाइये गौरी स्याम समेत । फरोदस्त गो जानिये होइ धवन रुप हेत ।"—सगोन-दर्पण, हरिवल्लभ ।

राग रागिनी तीस पटसुनी राइ कर हेत ।

इति रागमाला दोहा सम्पूर्ण ।”

द्वितीय, रागमाला में भी छः राग और तीस रागिनियों का वर्णन है । रागिनियों का स्वरूप वर्णन किया गया है ।

प्रारम्भ

चले कामिनी कन्त के गृह सुर अरु सब मेव
रह निरूप लक्षण कहो करो कृपा गुरु देव ।

अन्त

नैन कमल मुख चन्द कुच कठोर कन्चन वरन
हरति नाह दुप दंद देसकार सुकुमार तन ।

इति पट राग तीस रागिनी समेत समाप्त ।

तीसरी रागमाला प्रयाग संग्रहालय, प्रयाग में प्राप्त है, जिसमें लेखक और रचनाकाल का परिचय नहीं मिलता । छः राग और तीस रागिनियों का स्वरूप और शृंगार वर्णन छत्तीस पृष्ठों में किया गया है । संस्कृत और हिन्दी दोनों में रागों का स्वरूप वर्णित है ।

प्रारम्भ

श्रीः अथ मेघ रागः ।

नीलोत्पलाभव पुरिन्दु संमानचैलः पीतं वरं : स्तुपित चातक जाच्यमानः ।

पीयूष मद हसितो घन मव्यवर्ती वीरे युराजित जुवाकिल मेघरागः ।

दोहा— नील कमल द्विति पीत पट अमृत हास सित चीर ।

चातक जाचत मव्य घन मेघ जुवा जुत वीर ।

मल्लारी देशकारी च भूपाली गुर्जरी तथा टंका ।

च पन्चमी मार्ज मेघ रागस्य जोषिता ।

अन्त

अथ नट रागिनी दीपक की ।

तुरंगम स्कंधनि पवत वाहः स्वर्न प्रभः शोभित शोनगामः

संग्राम भूमौ विचरन्प्रतापी ।

नाटीय मुक्तः किल रंग भूतिः ।

दोहा— हय के कांघे हाथ वरि मल्ल रूप मधि रंग ।

लोहू चर चो गात सब नाट जुट्ट उत्तंग ।

इति श्री रागमाला समाप्त ।

चतुर्थ रागमाला राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर के पुरोहित हरिनारायण संग्रह में प्राप्त है, जिसका लेखक अज्ञात है । सं० १८७५ को लिखी हुई इस प्रति में रागों का विचित्र रूप है । राग का नाम लेकर कवि ने काल्पनिक दोहों का निर्माण किया है ।

प्रारम्भ

राग गिरी

पीव पधारय प्रीति करि ऐसी सुणत आवाज
हसि हरपी उमगी अधिक राम गरी बन बाज ।
बिलावल
सगि सखी सब ही सरस मुख मुरली की डेर
पीव पधारे पाहुण बिलावल जो बेर ।

अन्त

सो तन सो पिजर भयो मन सुवटडो माहि ।
मति रमजारी मारियो जो रे आवे सी नाहि ।
दोपग हायिन बिरहनी मारगडो जोवत
तुम दिन म्हारा प्रीतमा निसि बासुर जोवत ।

रागमालाओं के उपर्युक्त विवरण के आधार पर निम्नांकित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

- १—रागमालाओं का आधार शास्त्रीय तथा संस्कृत संगीत साहित्य है ।
- २—लक्षणों में विशेष अन्तर नहीं है, केवल थोड़े बहुत परिवर्तन से संस्कृत लक्षणों का अनुवाद कर दिया गया है ।
- ३—वर्णन शैली, दोहा-संबंध या दोहा-धनाक्षरी छन्दों के आधार पर खली है । अन्य छन्द भी हैं, किन्तु प्राधान्य उपर्युक्त छन्दों का है ।
- ४—उदाहरणों में शृंगार-विषय प्रधान है । विविध प्रकार के प्रणय चित्र, संयोग और वियोग शृंगार के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए हैं ।
- ५—नायिका भेद का विषय बहुत प्रमुख और स्पष्ट रूप में चित्रित हुआ है । अलंकार स्वभावतः आ गए हैं और पिंगल शास्त्र का उल्लेख गीत छन्दों के स्वरूप निर्धारण के अन्तर्गत हुआ है ।
- ६—भाषा प्रधानतया ब्रजभाषा है, उसमें बुन्देलखंडी, राजस्थानी, तथा कहीं कहीं बहुत प्रचलित फारसी शब्दों का भी मेल है । भाषा में संगीत तत्त्व प्रमुख है ।

उपर्युक्त विशेषताएँ शृंगारयुगीन काव्य के साथ संगीत काव्य के साम्य को स्पष्ट करती हैं । दोनों क्षेत्रों की एकरूपता बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है ।

चित्र रागमालाएँ

शृंगार युग में वादसाहो के चित्र बना प्रेम के कारण पारसी और हिन्दी की रचनाएँ चित्रित की जाती थीं । चित्रों की कविताओं में और कविताओं को चित्रों में बदलना मुगल कालीन भारत में एक अलग कला ही बन गई थी । 'दुई के कलस्वप्न अनेक संगीत

ग्रन्थ, विशेष रूप से रागमालाएँ चित्र रूप में अंकित की गईं । रागमालाओं की पूर्व वर्णित पंक्ति में ऐसी कुछ चित्र रागमालाओं को रखना भी अप्रासंगिक न होगा । यहाँ कुछ उन रागमालाओं का भी परिचय दे देना आवश्यक प्रतीत होता है, जिनका विषय भी यद्यपि राग और रागिनियों का स्वरूप वर्णन ही है, परन्तु चित्रों में अंकित होने के कारण उनका अपना विशेष महत्त्व है । काव्य की पंक्तियों में व्यक्त भाव को लेकर उसके आधार पर चित्र अंकित किए गए हैं । इनमें से कुछ तो उपनिखित रागमालाओं में से ही हैं, और कुछ भिन्न हैं । ये सभी रागमालाएँ राजाश्रय में लिखी गई हैं, अतः कवि के द्वारा स्वयं नहीं चित्रित की गई हैं, वरन् राजाओं की कला-प्रियता के कारण सुन्दर भावों से युक्त रागमालाओं को लेकर राजाश्रित चित्रकारों के द्वारा उनका अंकन किया गया है । यों तो चित्रकला की विविध शैलियों की दृष्टि से उनका अपना अलग महत्त्व है, पर यहाँ केवल काव्यात्मक महत्त्व को दृष्टि में रखकर उनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है ।

ऐसे ग्रन्थों में हरिवल्लभ का 'संगीत दर्पण' लक्ष्मणदास कृत 'रागमाला'^१ गोविन्द कृत 'रागमाला'^२ उल्लेखनीय हैं ।

हरिवल्लभ के संगीत दर्पण की यह प्रति सुन्दरतम कही जा सकती है । सभी रागों के चित्र दिए गए हैं, यद्यपि केवल एक सी सोलह दोहों की रचना है । अपूर्ण प्रति है । कहीं कहीं काव्य में वर्णित रूप और चित्रित स्वरूप में साम्य नहीं है । चित्रकार के मौलिकता के प्रेम के कारण ऐसा हुआ जान पड़ता है । उदाहरण के लिए, भैरव का वर्णन है :

भैरव राग विराजत भू पर,
सीस जटानि में गंग तरंगति लोचन चन्द्र लिलाटहि ऊपर ।
हर रूप किए कर सूल लिए हरिवल्लभ दीक्षे वजे, डमरू पर ।
भूपन नागनि के तन में धरि भैरव राग विराजत भूपरि ।

चित्र में शिव जटाधारी तो हैं, परन्तु जटाओं में गंगा नहीं है, चन्द्रमा भी नहीं है । हाथ में त्रिशूल के स्थान पर वीणा लिए हैं, डमरू भी नहीं लिया है, धोती पहने हैं । नागों के स्थान पर मोती के आभूषण हैं । संग में तीन स्त्रियाँ हैं । एक गाने के लिए है, दूसरी मृदंग और तीसरी शंख बजा रही है । इस प्रकार भैरव के प्रसिद्ध योगी रूप में भी शृंगारिक रूप का ही आरोप कर दिया गया है ।

लक्ष्मणदास की 'रागमाला'^३ में रागों के स्वरूप और चित्र वर्णन में समानता है, परन्तु वर्णन में मौलिकता है । भैरवी, भैवर की रागिनियों में से भी एक है और हिंडोल की भी एक रागिनी है । श्री राग की रागिनी को भी 'श्री' बताकर उसका वर्णन करते हैं—

“अथ श्री राग की रागिनी श्री रूप वर्णन ।
मृदुल दुर्बल स्याम सरीर । ऊजल मंजुल भीने चीर ।

१. गंगा गोल्डेन जुवली म्यूजियम, तथा खज़ांची चित्रशाला, बीकानेर ।
२. भारत कला भवन, बनारस यूनिवर्सिटी ।
३. वही ।
४. भारत कला भवन, बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस ।

खजन गजन राजत नैन । कोकिल कल जीन भूदु बैन ।
परम मनोहर रूप उज्जारी । तलपति पंच वान की मारी ।
पाउस वरस मध्य वर नारी । पिउ बिदेस विरहिनि दुपकारी ।
सैं पाटा लेपनि सैं तिया । दरसन हेत लिप्यो वर प्रिया ।
भई सुमगल मूरति जवही । अस्थ तिधु उमगे दूग तबही ।
आखिन तैं आमुन की धार । जनु छूटे मोतिन के हार ।
लोचन जल करि दिष्टि दिखाई । पिय तनु चित्र न देख्यो जाई ।

हिंडोल राग की रागिनी देसाय म नवीनता के कारण नारी का परंपर रूप चित्रित किया गया है ।

माल मेप देमाप विराजै । जाकी दुति हिमकर छवि लावै ।
पवो ठोकर करी भवाज मानौ सरद मेघ की गाज
मल जुम कौं कछनी किए । है सर मधु गुमान हि लिये ।
बहु विसाल ऊचहु जाके रूप कपे भुव पडु ।
ताकी अली माल बपु घरें । आनन्दि उमगि भवागाव भालरें ।
माल रूप एक माडी लय प्रीतम चित्तु पैम लयि पगे ।
लगति लगति ऊपर चडि गई । नीचे नागन बनि फिर लई ।

दोहा— गुन धारि नागरि तन सुगन्ध अनु साथ ।
रापी चित बेतेरपनि इमि देपी देसाय ।

इसके चित्र में भी एक स्तम्भ पर उल्टी चढ़ी हुई नग्न स्त्री है । दो पहलवान व्यक्ति इसर-उधर खड़े हैं । इस शैली विशेष में शारीरिक बल की ओर महत्त्व दिया जान पड़ता है । तभी नग्न स्त्री को भी पहलवानों के मध्य दिखाया है ।

गोविन्द कवि की 'रागमाला' में शृंगारिक वर्णन अधिक है । यद्यपि अनेक स्थानों पर अक्षर अक्षर हैं, फिर भी अर्थ जाना जा सकता है । इसमें भी रागों का परिवार और स्वरूप वर्णन है । राग दीपक की रागिनी देमी का वर्णन है—

दिपावन दर्पन अग म...हा काम क्लानि बडावतु है
रहै चित उदास पिया परदेस है और कछु न गुहावतु है ।
हार मिंगार बनाय क अग सपी यह हासु बडावतु है ।
गोविन्द कहै यह दीपक को रागनी देमी ये नाम बडावतु है ।

चित्र में भी ऐसा ही चित्र अंकित है ।

इसके अतिरिक्त कुछ पूर्ण और कुछ सडित प्रतिमाएँ, बम्बई तथा लखनऊ म्यूजियम में प्राप्त हैं । चित्र रागमालाओं का विभाजन चित्र-शैली तथा राग विशेष के नामों के आधार पर किया जाता है, अतः एक ही रागमाला के पृष्ठ भिन्न भिन्न पुस्तकालयों में बिखर गए हैं ।

लखनऊ म्यूजियम में कुछ रागमालाओं की सडित प्रतिमाएँ हैं । चित्र रागमालाया

की इन खंडित प्रतियों का साहित्यिक दृष्टि से यही महत्त्व है कि एक चित्र पर लिखी हुई पंक्तियों के आधार पर कवि की सम्पूर्ण रचना को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, लखनऊ म्यूजियम में वीकानेर शैली की एक रागमाला प्राप्त है, जिसमें कवि अनंत की रचना के आधार पर चित्र बनाये गए हैं। उसका एक अंश यहाँ दिया जाता है।

“रागिनी मालविका—

भैरुं की रागिनी मालविका नाम।

थलनुतपति कमल दल लीये। तन पीने दीपरावति कीये।

श्री फल ब्रह्म तरे विश्राम। कवि अनंत मालविका नाम।”

अथवा “श्री राग की रागिनी गुजरी प्रथम।

स्याम सरीर अति सुंदर केस। मलय ब्रह्म पलवनि सुदेस।

कर लीये साव कारति करै नाव अनंत गुजरी घरै।”

इसी प्रकार सम्पूर्ण ‘राग माला’ के चित्र कवि के नाम की छाप से समन्वित कविता के आधार पर एक ही स्थान पर संकलित किए जा सकते हैं। इस प्रकार की रागमालाएँ समस्त भारत के विभिन्न ‘कला-संग्रहालयों’ में प्राप्त हैं।

व्यावहारिक संगीत-साहित्य

व्यावहारिक संगीत-साहित्य से तात्पर्य है—वह साहित्य-संगीत जो समाज के लिए विशेष उपयोगी रूप में प्रयुक्त हो। इस साहित्य को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है :—

१—उदाहरण ग्रन्थ

२—जन संगीत

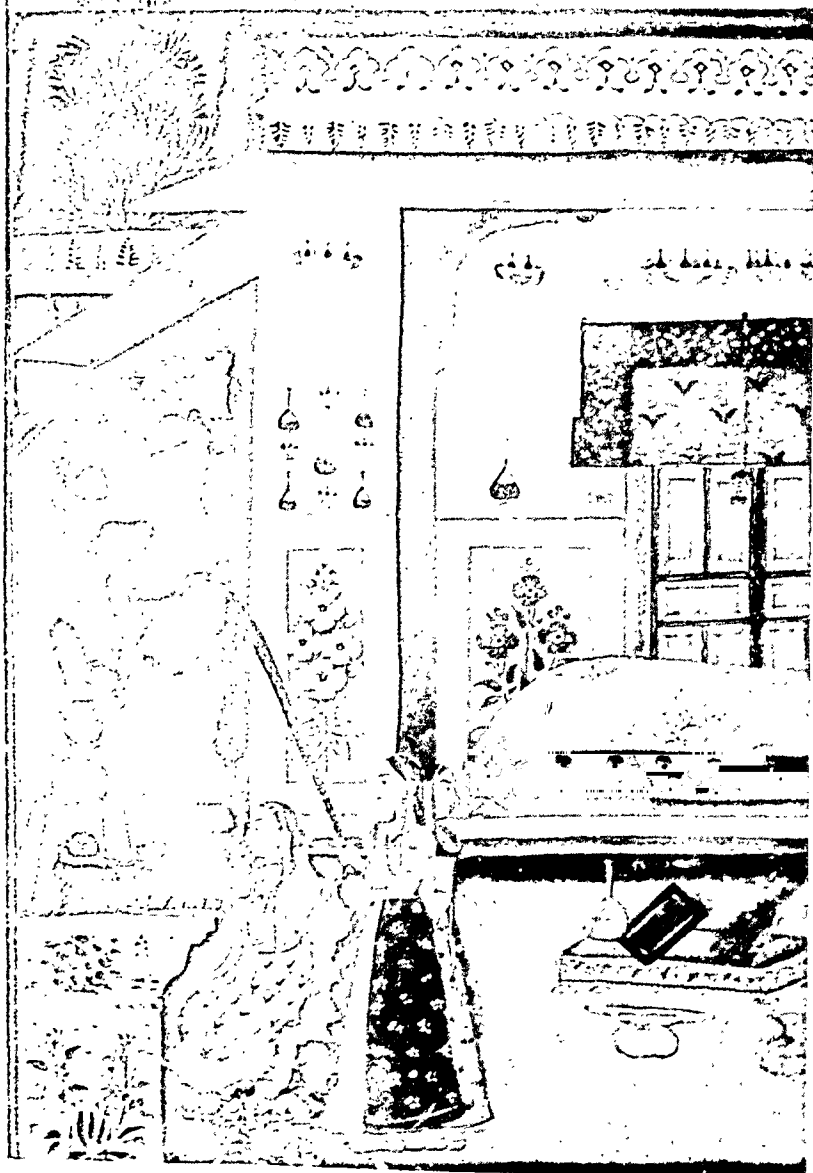
धार्मिक दृष्टि से ईश्वर की स्तुति के लिए लगभग सभी देशों में संगीत का आश्रय लिया जाता है। भारतीय समाज में धार्मिक उत्सवों के अतिरिक्त ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जब केवल संगीत के ही माध्यम से भारतवासी अपने आह्लाद को प्रकट करते हैं। इस प्रकार का संगीत उनके जीवन में इतना विद्यमान हुआ है कि किसी भी शुभ घड़ी को मनाने के लिए गीतों का आश्रय लेना आवश्यक है, इसका प्रमाण वैदिक काल से मिलता है। ईश्वर को रिझाने के लिए यदि हमें भजन, कीर्तन पद और आरती की आवश्यकता पड़ती है तो वच्चे के जन्म, विवाह अथवा अन्य किसी अवसर पर, वधावा, घोड़ी, वस्त्र आदि गीतों को गाकर हर्ष मनाया जाता है। यह केवल घरों में ही सीमित नहीं रहा। सामाजिक, राजनीतिक तथा किसी भी प्रकार के सामूहिक उत्सवों के लिए सामूहिक गान और सामूहिक नृत्यादि से अवसर को राग रंजित किया जाता रहा है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में आदि काल में लिखे गए अनेक ‘रासो’ इसके सुन्दर उदाहरण हैं।

जनता की इस व्यावहारिक भाँग के ही कारण ऐसी सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त

१-देखिए, चित्र रागिनी मालविका।

२-देखिए, चित्र रागिनी गुजरी।

म्यामसरीरञ्जति सुदरकस मलय
 जलधनि सुदर करलोये लाव कोरतिकर नाक्खनत मु
 रधे

रागिनी गूजरी
 (स्टेट म्यूजियम, लखनऊ के मौजिन्य से प्राप्त)

है, जिसका विविध अवसरो पर, साधारण जन समूह द्वारा, राज घरानों में, उल्लवों में तथा मन्दिरों में गायन होता था और उसका अपना अलग महत्त्व था। शृंगार युग में संगीत का प्रचार होने के नाते हर समय पर इसकी आवश्यकता पड़ती थी, अतः ऐसे गीतों से साहित्य का भी कोप भर गया। इसमें राग-रागिनियों को भी महत्त्व मिला और कुछ केवल गेय काव्य के रूप में व्यवहृत रहा।

संख्या में अधिकता और विषय में विविधता होने के कारण इस कोटि की रचनाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

प्रथम, उदाहरण ग्रन्थ

और

द्वितीय, जन-संगीत।

उदाहरण ग्रन्थ

शृंगार युगीन काव्य की विशेषताओं में से एक है—लक्षण-लक्ष्य ग्रन्थों का लिखा जाना। आचार्यत्व की उपाधि प्राप्त करने की इच्छा से कवियों ने रीति ग्रन्थ लिखे। सस्कृत ग्रन्थों के अनुसार हिन्दी में भी काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र और छन्द शास्त्र आदि पर लक्षण ग्रन्थ लिखे गए और लक्षण ग्रन्थों के आधार पर जो लक्ष्य ग्रन्थ लिखे गए, उन्हें उदाहरण ग्रन्थों के नाम से पुकारा जा सकता है। ये लक्ष्य ग्रन्थ शास्त्रीय दृष्टि से तो पूर्ण हैं, परन्तु उनमें रस वा स्वाभाविक प्रवाह कम मिलता है। संगीत-काव्य के उदाहरण ग्रन्थ लक्ष्य ग्रन्थों से कुछ भिन्न हैं। इनमें दोनों प्रकार के ग्रन्थ प्राप्त हैं। कुछ शास्त्र को दृष्टि में रस कर लिखे गए हैं और कुछ ग्रन्थों में ऐसे गीतों की रचना है जो शास्त्रीय दृष्टि से संगीत के लक्षणों के अनुसार ठीक बैठते हैं, ऐसे ग्रन्थों को उदाहरण ग्रन्थों में रखा गया है। इनमें नियमों की कठोरता न रहने के कारण स्वच्छन्द प्रवाह भी मिलता है। सभी राग-रागिनियों में बद्ध गीत काव्य को उदाहरण ग्रन्थों के अन्तर्गत रखा गया है। ये काव्य साहित्यिक दृष्टि से भी सुन्दर हैं। ऐसा साहित्यिक उदाहरण-काव्य अधिकांशतः साहित्य के विचारियों के सम्मुख था चुका है, जैसे सन्त साहित्य और भक्ति साहित्य। यहाँ पर ज्ञात साहित्य पर सर्वत्र में विचार करके केवल अप्रकाशित और अभी तक लगभग अज्ञात रचनाओं पर प्रकाश डाला जा रहा है।

भक्ति-काव्य

भक्ति काव्य के अतर्गत निर्गुण सन्तो तथा सगुण भक्तों द्वारा रचित काव्य संगीतात्मक है। सन्त साहित्य में विविध भक्तों के सन्तों के भजन राग-रागिनी बद्ध मिलते हैं। विशेषतया दादू पदियों के असह्य पद सप्रह हैं। वह एक अलग विषय है। यहाँ तो केवल यह देखना है, कि उससे और संगीत के लक्षणों से कितना सम्बन्ध है। यह ठीक है कि ये वैराग्य पूर्ण भजन सन्तों द्वारा गाए जाने थे और उन्हीं रागों में गाए जाने थे, जिनमें लिखे हुए मिलते हैं, परन्तु यह केवल एक परम्परा का निर्वाह करने के हेतु था। यदि कोई भजन भैरवी में गाया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं था कि माल कोप में उनको नहीं गाना चाहिए या

गौरी में गाने से उसका प्रभाव बदल जाएगा, वरन् केवल इसलिए कि गुरु के द्वारा जिस राग में भजन गाया गया वह शिष्यों के द्वारा उसी में गाया जाता रहा और लिपिकारों के द्वारा उसी प्रकार लिखा गया। अब केवल पढ़ने और लिखने में ही राग के नाम का निर्देश होता है, शेष कोई सम्बन्ध नहीं।

इन गायकों को रागों के सम्बन्ध में इतनी जानकारी अवश्य थी कि अमुक राग अमुक समय में ही गाना चाहिए, अतएव जाग्रति के सन्देश का गीत भैरव-भैरवी में गाया गया। जो पद गुरु ने जिस समय गाया, उसे उसी समय के अनुकूल राग में बाँध दिया और शिष्य उसे उसी प्रकार गाते रहे। ऐसा राग-वद्ध काव्य बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त है।

राग-वद्ध गीत-साहित्य का प्रचार बहुत अधिक था। सन्तों का सम्बन्ध अधिकतर जनता से था, अतः ऐसा राग-वद्ध साहित्य लोक-गीतों के रूप में साधारण जन-समूह को कंठाग्र भी है और लिखित रूप में भी प्राप्त है।

सन्तों के अतिरिक्त सगुण भक्तों के भजन-संग्रह भी रागों में वद्ध मिलते हैं। भक्ति-साहित्य में राग-रागिनियों का अधिक महत्त्व है, इसका कारण उनकी सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति होने के कारण उनकी उपासना मन्दिर में किसी देवता को प्रतिष्ठित करके भी होती थी और मन्दिरों में प्रातः से लेकर रात्रि तक, समय के अनुसार रागों में पद (गीत) गाए जाते थे। उसी परम्परा का पालन अन्त तक होता रहता था। इन पदों (गीतों) में रागों का स्वरूप भी कम विगड़ता था। मालकोंस का भजन उसी-राग के स्वरों में रात्रि को ही गाया जाता था। सुबह के समय रात्रि का राग नहीं गाया जाता था। यही कारण है कि लगभग जितना श्रष्टछापी साहित्य मिलता है, सभी रागवद्ध है। शृंगार युग में केवल कृष्ण भक्ति ही प्रचलित थी, अतः तत्कालीन सभी भजनों का आलम्बन कृष्ण है। इसका उदाहरण आज भी भारत के कुछ मन्दिरों में मिलता है, जहाँ परम्परा का पालन हो रहा है। वहाँ हमें भक्तिकालीन गेय काव्य के स्वरूप की भाँकी मिलती है। नाथद्वारा (उदयपुर) का श्रीनाथ जी का मन्दिर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। भोर से रात्रि के दस बजे तक का परम्परानुगत कार्यक्रम और श्रीनाथ जी की प्रत्येक सेवा पर विशेष रागों में वद्ध विशेष भजनों का गायन अभी तक प्रचलित है। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि रागों में उसी स्वर-लिपि का प्रयोग अब भी किया जाता है, जो उस समय प्रयुक्त की जाती थी या लक्ष्णों की दृष्टि से रागों का सही गायन होता है—क्योंकि उनके गाने का ढंग ऐसा है, जिनमें अशुद्धि होना सम्भव ही नहीं, अनिवार्य है। निर्धारित समय में निर्धारित कुछ भजनों की नियुक्ति आठ या नौ गायकों के द्वारा गाये जाने के आदेश का अब भी पालन किया जाता है। समयाभाव के कारण द्रुत लय हो जाती है और शुद्ध मध्यम के स्थान पर तीव्र मध्यम का लग जाना सम्भव ही है, अतः राग के लक्षणानुसार स्वर नहीं लग पाने, परन्तु गायन-काल का ज्ञान अभी तक गायकों को बहुत पूर्ण है। इसके अतिरिक्त, होली के दिनों में धमार का गायन और प्रातःकालीन स्तुति के लिए गम्भीर ध्रुपद का गायन अभी तक प्रचलित है, किन्तु उन गीतों में भी द्रुत लय के कारण धमार के बोल चाँचर में परिवर्तित हो जाते हैं और गीत (पद) की मूल गम्भीरता नष्ट हो जाती है।

चाहे उन गीतों का वर्तमान रूप कुछ भी हो, रागा म बाँधने का महत्त्व इससे सिद्ध होता है। एक ही पद यदि भिन्न रागा म मिलता है, तो भी इसका कारण यही जान पड़ता है कि वह पद विभिन्न काला म गाया गया है। ये भक्त गायक रागों को समयानुसार ही गाने थे। इस साहित्य की मात्रा बहुत अधिक है। भक्ति काल से चना आता हुआ साहित्य श्रृंगार युग म भी जीवित रहा। अनेक सग्रह ऐसे प्राप्त हैं जो केवल भजनों को एवम करके बनाए गए हैं।

उदाहरण ग्रन्था म कृष्णानन्द व्यास देव 'रागसागर' वृत्त राग कल्पद्रुम^१, कुंदरतुल्ला वृत्त रागमाला^२, व्यास वृत्त रागनिर्णय व्यास जी की वाणी^३, प० देवकी नन्दन मिथ गोड की पुष्पिवा (जिसम मुसलमान कवियों के पद संग्रहीत हैं)^४, गहर गोपान वृत्त संगीत पञ्चसी^५, राग रत्नाकर तथा भक्त चिन्तामणि^६, मानसिंह वृत्त राग-सागर^७, जवानसिंह जी 'बृजराज' वृत्त 'रस-नरग'^८, नागरीदास वृत्त अनेक ग्रन्थ^९, प्रतापसिंह जी 'बृजनिधि' वृत्त हरि पद सग्रह^{१०} को लिया गया है।

राग-कल्पद्रुम

उदयपुर महाराणा के संगीतज्ञ श्री हीरानन्द व्यास देव के पुत्र श्री कृष्णानन्द व्यास देव 'राग-सागर' का लिखा हुआ 'राग कल्पद्रुम' एक सुन्दर उदाहरण ग्रन्थ है। इसमें नाद, स्वर और संगीत शास्त्र के मुख्य अंगों पर संक्षेप में, अल्प सङ्कृत ग्रन्थों के उद्धरण देकर उदाहरण स्वरूप भजन दिए हैं। इन भजनों का संग्रह इन्होंने बोल बाइम वर्ष भारत भ्रमण करने के पश्चात् किया है। इसीलिए इसमें सङ्कृत हिंदी, गुजराती, मराठी, बर्णाटी, तैलंगी तामिल, वगना, उडिया, भरची, पारसी, उर्दू, पेंगयान, अंग्रेजी तथा राज-पूताने की नाना प्रादेशिक भाषाओं में प्रचलित अनेक प्राचीन गानों का संग्रह है। बहुत से ऐसे गान हैं जो अब प्रायः लुप्त हो चुके हैं, अतः अनेक प्रसिद्ध और अज्ञात गीतज्ञों तथा लेखकों की रचनाओं के साथ 'राग सागर' वृत्त रचनाओं भी हैं।

यह ग्रन्थ सात विभागा म विभक्त है। 'राग विवकाध्याय' मङ्कृत में है। 'राधा

१ पुस्तकालय, सत्यनऊ विद्वत्विद्यालय।

२ आर्य भाषा पुस्तकालय, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।

३ यही।

४ यही।

५ यही।

६ पुस्तकालय, सत्यनऊ विद्वत्विद्यालय, म्यूजियम, अलवर।

७ मुनि ज्ञानि सागर सग्रह, उदयपुर।

८ पुरातत्त्व मंदिर जोधपुर, मुनि ज्ञानि सागर सग्रह, उदयपुर।

९ आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी।

१० अज्ञ निधि प्रकाशनी, पुरोहित हरि नारायण शर्मा द्वारा सम्पादित।

गीवन्द संगीत सार' के समान इसमें भी तान-प्रस्तार, आलाप, पलटा प्रस्तार, अलंकार आदि की सरगमें दी हैं।

उदाहरण स्वरूप, स्वरालाप पलटा प्रस्तार

स रे ग म प ध नि १ स नि ध प म ग रे स २
सरे सेरेग १ रेग रेगम २ ग म ग म प ३ म प म प ध ४
प ध पधनि ५ ध नि ध नि स ६ स नि स नि ध ७
नि ध नि ध प द ध प ध प म ८ पम पम ग १०
मग म ग रे ११ ग रे ग रे स १२

इस ग्रन्थ में तत्कालीन प्रचलित लक्षण गीतों का भी संकलन है। उदाहरण के लिए सदारंग का प्रचलित भैरव का लक्षण गीत चौताल में इस प्रकार दिया है:—

‘भैरव चौताल’

स रे रे ग म प ध नि सप्त स्वर मो मन में ऐसे आए।
आरोही अवरोही स रे ग म नि ऐसे होत नि ध प म ग रे स।
पुन दुगुन कीजै तो ऐसे लीजै सुरन को तव आवे
सवन के मत में कण्ठ को सुधार।
धनि सनि सरे सरेग रेग मग मप मप मपध पधनिध
नि स सनि धनि धप धम मप मग मग मग रे ग रे स

अथ दूसरा आभोग

दुगुन सरगम कियो विचार
गुरून पै सिख के स्वरन को उचार
सस रे सस सरे गरेस मस रे ग रे स स रे ग म गरेस
स स रे ग म प ध नि ध प म ग रे स। स रे ग म प नि ध नि स
नि ध प म ग रे स नि ध प म ग रे स ध प म ग रे स
प म ग रे स म ग रे सा ग रे सा सा सा नि नि ध नि
नि ध प ध ध प स प प म ग म ग रे ग ग रे स रे रे स।

अथ तीसरा आभोग

और दुगुन कीजै तो ऐसे होते हैं
सवन के श्रवण में नीके सुहावे
स स रे स रे रे रे ग रे ग ग म ग म म प स
प प प ध प ध ध ध नि ध नि नि नि स नि सा
नि सा सा सा नि सा नि नि नि ध नि ध ध ध
प ध प प प म प म म ग म ग ग रे ग रे रे रे स रे सा।

चुरपद मध सदारंग बनाई

सभी प्रकार के लक्षण गीत, गीत, भजन और लोक गीत, एकत्रित हैं। उदाहरण के लिए एक लोक गीत है,

“महाराज बनिनिया गौने चली, अरे हो ठाड़ी रही रे ।

नैनो रोवे बारी मुख हसे री, छटकी न खाई है पछाड,

आए बनिया से चले गवने नेहर हो गए पहाड—अरे हो ठाड़ी रही रे । ॥”

देशी तथा विदेशी भाषाओं के गीतों का भी संचलन है । उदाहरण स्वरूप पंजाबी का एक ध्रुपद है ।

‘असा नाल कुडी कुडी गलाकर ।

दारहदा प्यारिय और दे नाल

हसदा बोलदा सदेमे जादानो के धोलधोल

रतदेहाडे ध्यान रहदानु

साठा सोण्या आवदा नाही माइडे कोल

मायल करसानु घायल कीना

सावली मुस्त निरखहु न लीना चित्तोर भमोल ।

भोह वमान तिरछी चलावदा

नैना दे बाननु सोच लावदा तोल तोल ।’

गायन की विभिन्न शैलियों के गीत ध्रुपद, धमार, रूपाल, टप्पा, ठुमरी, तराना आदि सभी सम्प्रहीत हैं ।

‘टप्पा

मेडे बेडे नुआमीवे तेडे धोल घतिने

निन उठ जिंद तप दी रहदिवे

तेडे खानर अपने पराए लोक देसाई

तेडे न चह दिवे ।’

राग-रत्नाकर तथा चिन्तामणि

प्रकाशित पुस्तकों में ‘राग कल्पद्रुम’ के पश्चात् ‘राग-रत्नाकर तथा भक्त चिन्तामणि’ उल्लेखनीय हैं । इसमें अष्टछापों भक्त कवियों के पद सम्प्रहीत हैं । इन पदों का सम्ग्रह साता भक्त राम, मेम्बर धर्ममभा, जालन्धर ने विनोदार्थ किया था । सन् १९७८ में मेम राज श्री कृष्णदास ने इसको प्रकाशित कराया । इस पुस्तक में कृष्ण भक्तों के प्रचलित पद संचलित हैं । ये रचनाएँ राग और तालबद्ध हैं । इनका साहित्य में बहुत महत्त्व है । इसमें स्वरों के लक्षण नहीं हैं, केवल उदाहरण स्वरूप भजन ही दिए गए हैं । इनका भक्तों की दी हुई रागों से सम्बन्ध यही है कि ये गीत इन्हीं रागों में और इन्हीं तालों में गाए जाने रहे होंगे । कृष्ण से सम्बन्धित सभी विषयों पर बनाए गए पद, विनय के पद, पूजा तथा सब अवसरों पर गाए जाने वाले पद, मित्रों के । जन्म, दान, माँझी, सरद, हात्ती आदि पर लिखे गए हैं ।

राजाओं की रीति के कारण संगीत में भी अचंचलता का आदर था, अतएव ध्रुपद और धमार की कम बन्दिसें मिलती हैं और रूपाल, ठुमरी और टप्पा अधिक मिलता है ।

बमार की संह्या यदि अधिक है तो उसका कारण यह है कि बमार होली गायन है। होली पर पूरे मास उत्सव मनाया जाता था। उसमें बमार आज के समान गम्भीरता से न गाया जाकर, द्रुत लय में गाया जाता था, अतः चाँचर^१ के समान प्रभाव डालता था। द्रुपद में भी विषय की गम्भीरता रहकर शृंगारिक पद गाए जाते थे। जैसे,

लाय दिखावो री माई प्यारे को चरण

रयाम विरह मोहि व्यापत है बाही के शरण।^२

यही बोल 'ख्याल' के हो सकते हैं।

इन संग्रहों में राजस्थान के महाराजाओं का बहुत बड़ा हाथ है। महाराजा मानसिंह 'रस राज', 'जवानसिंह जी महाराज' 'ब्रजराज', 'नागरीदास (सार्वतसिंह)', प्रतापसिंह जी महाराज 'ब्रजनिधि' के बहुत संकलन मिलते हैं। इन सभी ने विभिन्न प्रचलित राग-राग-नियों में प्रचलित गीतों का संकलन किया है।

महाराज मानसिंह ने एक ग्रन्थ 'राग सागर' लिखा और इसके अतिरिक्त अनेक गीतों की रचना की। गीत अधिकतर शृंगारिक भावनाओं से भरे हैं। द्रुपद भी 'चारताल' में है, पर उसमें न तो चारों अंग, स्थायी, अन्तरा, संचारी तथा आभोग हैं और न भावों की गम्भीरता है। उदाहरण के लिए,

'राग देवगंधार चौतालो

राखे कजरारे तेरे नैन बिना ही दीनै अंजन के अनिय्यारे। अस्ताई

मतवारे रसरज बिना ही मद प्याके कन्हईय्या कुं पियारे।'

द्रुपद और ठुमरी में भावों तथा आकार की दृष्टि से विशेष भेद नहीं है।^३

'राग कालिंगडी ठुमरी आडो तितालो

अलवेले चम्पा चीर में। अस्ताई

बिजली सो चमके सरीर पियारी जी रो

पियरी घटा की भीर में

इनके काव्य में शृंगारिता भी बहुत है।

जवानसिंह जी महाराज ने 'ब्रजराज' और 'नगवर' के नाम से राग और ताल में बद्ध मुन्दर रचनाओं का संग्रह किया है और कुछ स्वयं भी बनाए हैं। इन्होंने केवल द्रुपद ख्याल, टप्पा, ठुमरी ही नहीं लिखे हैं, वरन् घोड़ी, वन्ना, समधिनि के स्वागतार्थ गीत, साँझी या किसी भी अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों को राग-ताल में बाँध कर लिखा है।^४

१. चाँचर एक चंचल गति की ताल है।

२. रत्नाकर तथा भक्त चिन्तामणि, लखनऊ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी; म्यूजियम, अलवर।

३. द्रुपद गंभीर्य प्रधान तथा ठुमरी चांचल्य प्रधान गीत है।

४. जन्म के समय का गीत—'बवाई सारंग': अलवेली जचा माग सुहाग भरी हो गोद

इन्होंने अधिकतर 'नगधर' के नाम से पद लिखे हैं। पुरातत्त्व मन्दिर (अब जोधपुर में है) में जो इनके संग्रह की खडित प्रति 'गीत-संग्रह' के नाम से मिलती है, उसमें 'नगधर' के नाम से ही पद हैं। जैसे—

‘भूलत भ्रमक भकोर नमै अतिनगधर पिय मन भाई’

प्रसवा ‘नगधर स्याम तमाल के मनु लपटी हूँ बेल मुहाई हो।’

अन्य गीतों के प्रतिरिक्त रास के गीत और उस पर काव्य बहुत सुन्दर हैं। सामूहिक नृत्य ‘गरवा’ जो गुजरात में बहुत प्रचलित है उससे लिये लिये गए गीत अत्यन्त सुन्दर हैं। गुजराती, मेवाड़ी मारवाड़ी और ब्रज भाषायाँ भी पद हैं। रास के पद (गीत) का उदाहरण—

“राग ईमन रास चौनालो

धोग धोग तत तत तन धेई धेई धेई

नृत्यन मुधर स्याम ताल मन भाई

धुमकट धुमकट धिलान रग रही पिय मग नृत्यत

नवेली सबही मुहाई।

तता धेई तता धेई धोग गतें लेत प्रीतम संग

गत अलान गिनी राग वेदारो गाई।

उघट उघट रीझ नगधर संग रग लेत

चपल नैन बट भहें त्रिभुवन छवि छाई।”

‘नगधर’ के संग्रह में वहीं वहीं नागरीदास कृत दोहे या पदमा और हरिदास स्वामी कृत दोहे भी गीतों के बीच बीच में मिलते हैं।

‘नागरीदास’ महाराज सायतगिह का उपनाम है। इन्होंने ‘उत्सव माला’ में राधा कृष्ण के वर्षोत्सव का राग-रगिनियों में वर्णन किया है। इनकी एक पुस्तक ‘पद-मुक्तावली’ पोषी खाना, जयपुर में है, जिसका लिपिकाल स० १७६८ है तथा लिपिकार नानग राम है।

नन्द महार कुल दीप उजारी शत्रुन के उस ताल को

महार असोहा छोटा जायो सोहत हैं तन स्याम को

नगधर जनम असीतन टाडिन भैया भयो बलराम को।

या बनरा राग सोरठ मल्हार—ताल भूमरी

बनडा जा हो राज नवल बना रे रगराता।

भुय पकज की सोभा निरपत निरप निरप निरपता

श्रीत छरे देपत प्यारी कुं पिर दूग बहि दित जाता।

देप छवी दूग यजन इकटक नगधर पिय मदमाता।

१. गीत-संग्रह, पुरातत्त्व मन्दिर, जोधपुर।

२. स्मृतिपत्र, अलवर।

इनके संग्रह फाग विलास,^१ फूल विलास^२, फाग-विहार^३ के नाम भी प्राप्त हैं। नागरी दास के अन्य अनेक ग्रन्थ प्राप्त हैं तथा सभी समान रूप से संगीतात्मक हैं।

इसके अतिरिक्त प्रतापसिंह ब्रजनिधि के 'ब्रजनिधि-व्रीसी',^४ 'प्रेम-प्रकाश'^५ 'फाग-रंग,' 'रमक भमक वत्तीसी' (अठारह कृतियों का संग्रह),^६ 'गीत-संग्रह,'^७ चतुर कवि के 'कवित्त संग्रह',^८ सिरदारसिंहजी का 'मुर-तरंग,'^९ महमद शाह की 'संगीत मालिका टीका',^{१०} 'शृंगार-संग्रह'^{११} आदि अनेक कवित्त-संग्रह ऐसे प्राप्त हैं, जिनमें राग और ताल वद्ध गेय पदों का संग्रह है।

जन-संगीत काव्य

व्यावहारिक संगीत ग्रन्थों में दूसरा वर्गीकरण 'जन-संगीत काव्य' का है। 'जन-संगीत काव्य' का अर्थ है जो काव्य जन मात्र पर आधारित अथवा उससे सम्बन्धित हो। ऐसा गेय काव्य 'जन-संगीत काव्य' के नाम से यहाँ रखा जा रहा है। यह काव्य विविध प्रकार का है। विषय की दृष्टि से इसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं : ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक।

इस साहित्य को यह विशेषता है कि यह गेय है, परन्तु इनमें राग और ताल का बन्धन नहीं है। ताल के अभाव में कोई भी गायन कर्णप्रिय नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्येक गीत बिना प्रयास के ही एक विशेष लय में बँध जाता है। यह लय विशेष, स्वयं ही एक ताल को जन्म दे देती है। गाँवों में प्रचलित वाद्यों पर ही ये गेय-काव्य ठीक बैठते हैं।

ऐतिहासिक गज़ल

ऐतिहासिक विषयों को आधार बनाकर 'गज़ल' और 'आल्हा' लिखे गए। जिस प्रकार 'आल्हा' में वीर रस प्रधान रख कर ऐतिहासिक कथाओं से कथानक लेकर एक विशेष लय वद्ध गेय काव्य बनाया जाता है, उसी प्रकार 'गज़ल' में कवि अपने राज्य के राजा का,

१. म्यूजियम, अलवर।
२. वही।
३. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
४. पोथीखाना, जोधपुर।
५. म्यूजियम, अलवर।
६. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
७. म्यूजियम, अलवर।
८. पब्लिक लाइब्रेरी, भरतपुर।
९. अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर।
१०. वही।
११. लेखिका के निजी संग्रह में विद्यमान है।

नगर का नरानीन नगर की स्तिर्ति का तथा प्रहृत् का थोडा थोडा वणन करता है। दाभा हा काय म मूहिक गान के रूप म गाए जाने हैं। जन-सगीत काव्य म वर्णित गजल' आधुनिक गायन गतिया म प्रचलित गजन से सबथा निप्र है। उसका वणन छत्ता म किया गया है। गजन का न पय है यह विनेष त्त तिसम आठ मानाए होनी हैं। कहरवा (जा गारा म बजाइ ज ने वाली मातो म अत्यधिक प्रचलित है)को दगनी लय म बजाकर दो आवृत्ति म एक पत्ति का गाया जा सकता है जितना गजल प्राप्त हैं सभा की लय एक ही होती है। नेलन जयि की चित्तो' की गजन उत्पपुर ओर। चित्तो' की गजल अजन च' काव की दुगाता गाव का गजन कथाण कवि वृत्त गिरनार गजल भाज कवि की उत्पपुर गजल नत्तास की विषाग आनी गजन ' जाति सभी म एक ही प्रकार का लय है।

खेलन कवि की चित्तो' की गजल का एक अंग महीं उद्धृत किया जाता है।

गढ चित्तो' है बका
कि सानु समद मे लका
कि बढल पूर तन बहती
कि अरू गम्भीर भी रहती
कि अल्लदेत अल्लानन बाधो
पुल बडो परबोन गेबी पीर है गाजी
कि अकबर अकली या राजी। आति

कहों कही एक न अतरा का वाक्य या बमी है। उसका कारण उनके गान का विशेष लय है। कि के प्रयाग स ही अगनी पक्ति प्रारम्भ करने का बोध जाता है। यह छत्ता ममानमाना के प्रकार मे ही हिन्दी म आया है इसलिए भाषा में भी उद्गू गद्या का प्रयाग मिलता है।

मजलस

गजन के अनिश्चित एक प्रकार का काव्य मिनता है, जो मञ्जम कहलाता है। बहुत ने मात्तियकार ने तम काव्य और फिर सगीत काव्य मानने के लिए नवार हा न हगि परन्तु जिस प्रकार गद्य का घग हात हूण भी कुछ घग पद्य का होन के कारण चम्पू का का व के अन्तर्गत रखा गया है उसी प्रकार गद्य म निसे जाने पर भी नवामर हात के

१ पुरातत्त्व मन्त्रि जोधपुर।

१ यही।

३ यही।

४ यही।

५ यही।

६ यही।

कारण 'मजलस' को भी संगीत-काव्य के अन्तर्गत रखा जा सकता है।^१ इसकी ओर अभी तक साहित्यिकों का ध्यान नहीं गया है। जितना साहित्य प्राप्त है, उसको देखने से पता चलता है कि इसको लिखने वाले या तो चारण कवि थे अथवा अन्य कोई भी दरबारी व्यक्ति थे। इनका प्रयोजन मुख्यतः राजा की प्रशंसा और दरबार का वर्णन करना होता था। विशेष प्रतिभावान न होने के नाते साधारण भाषा में उसको लिखते थे, परन्तु प्रत्येक वाक्य में एक ही तुक के कुछ शब्दों को जोड़कर गद्य को भी पद्य सा बना देते थे। सम्भव है कि यह 'मजलस' राजा के सामने दरबार में विशेष लय में गाया जाता रहा हो। मुसलमानी प्रभाव इस पर स्पष्ट है।

उदाहरण के लिए—

‘अथ मजलस लिप्यते
अहो आठो बेयार बैठो दरबार बंदणी रात कहो मजलस की बात
कहो कोण कोण मुलक कोण कोण राजा देपे कोण कोण
वादसाह देखे कोण कोण दईवान देपे कों कों महिवान देपे
हां तो कहें कि दिल्ली दईवान फरमर्षु साहि देपे
चीतीड़ संग्राम सीध दीवान देपे
जोधाम राठोंड़ राजा अजीत सिध देपे
वीकान राजा मुजाण सिध देपे
आवेर कछु ठाहो राजा जय सिध देपे
जे साण जदमुरावल बुध सिध देपे
ए कैसे हैं वड़े मुविहान हैं वड़े महिवान है वड़े सिरदार है
वड़े बूमदार हैं वड़े दातार हैं
जमी आसमान बीच संभू अवतार है
हा तो कहें कि बाहू बे बाहू साहिव की पनाह^२ आदि।

इसी प्रकार प्रयुक्त शैली में राजा की प्रशंसा की जाती है। शैली की विचित्रता ही विशेषता है। इस 'मजलस' का रचना काल सं० १८५२ है, लेखक का नाम अज्ञात है।

१. “कविता शब्द से सामान्यतया जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह किसी अनुभूतिपूर्ण लय छन्दयुक्त कलापूर्ण अभिव्यक्ति तक ही सीमित होता है, किन्तु साहित्य के इतिहास में ऐसी कृतियाँ भी उपलब्ध हैं, जिनका वाक्य-विन्यास गद्यवत् होते हुए भी लयात्मक है, जो छन्दहीन होकर भी संगीतमय है और जो अपनी भावानुभूति एवं कल्पनापूर्ण अभिव्यक्ति के कारण ठीक वैसा ही प्रभाव छोड़ती है जैसा कि कोई भी श्रेष्ठ काव्य-कृति !”—डा० नगेंद्र, आमुख, पुलकावली, वद्रीनाथ; प्रकाशक, आत्माराम एंड संज, १९६२, पृ० ५।

२. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

पुरातत्त्व मंदिर, जयपुर (अब जोधपुर में) ऐसी अन्य कुछ मजलसों प्राप्त हैं, जिनका विषय और स्वरूप इसी प्रकार का है।

सामाजिक संगीत-काव्य

‘सामाजिक संगीत-काव्य’ में उन गीतों को लिया गया है, जिनमें समाज के प्रचलित रीति रिवाजों और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवसरों को वर्णन-आधार बनाया गया है। जैसे, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन में जितने हर्ष के अवसर आते हैं उन सभी पर विशेष विषयों को लेकर गीत गाए जाते हैं। जन्म, मुठन, वर्णभेदन, तथा विवाह आदि के शुभ अवसरों पर बनाये हुए गीत इसके अन्तर्गत आते हैं। सामाजिक महत्व की दृष्टि से कुछ त्योहार प्रमुख हैं, जैसे दीपावली, होली, सावन की तीज तथा अन्य त्योहार। इसके अनिरिक्त कुछ राजनीतिक और सामाजिक ऐसे अवसर आते हैं, जिन्हें समाज द्वारा सामूहिक रूप से मनाया जाता है। ऐसे अवसर पर सामूहिक गान और सामूहिक नृत्य किये जाते हैं। सभी-कभी समाज की कोई घटना लोकप्रिय हो जाती है, उसी को आधार बनाकर लोग रचनाएँ करते रहते हैं। इन सबको दृष्टि में रखकर हम सम्पूर्ण सामाजिक गेय काव्य को चार भागों में विभाजित करते हैं।

१—उत्सव गीत

२—त्योहार-गीत

३—रास और नृत्य-गीत

४—ढोला और बारामासा-गीत

उत्सव गीतों के अनेक सग्रह मिलते हैं, जिनमें जवानमिह जी की भांति रागों का निर्देश नहीं है, परन्तु यह निश्चय है कि वे गाये जाते थे। इसलिए उनका सग्रह कर लिया गया है और जो ऐसे गीत राग बंध हैं, उन्हें भी इसी काटि में रखा गया है। उन पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है।

त्योहारों में सर्वाधिक होली और उसके पश्चात् सावन की तीज पर गीत मिलते हैं। ये दो त्योहार शृंगार युगीन विलापी प्रवृत्ति की पुष्टि करते थे। विशेषतया होली पर असंख्य पद रचे गये, जिनमें कृष्ण-राधा या गोपिया को नाम मात्र के लिए आलम्बन बनाकर होली के समय मनोरंजन किया जाता था। अनेक पद ऐसे होते हैं, जिनमें सावन की तीज पर भूला भूलने का वर्णन है, जिन्हें ‘हिंडोला’ के नाम से पुकारा गया है। वह भी कृष्ण सीता के अन्तर्गत ही है।

तीज का एक उदाहरण देखिये।

हो जी हो रगीनी छवीली धनरा मारू जी

हो भूलन भाई छी तीज गुहाई।

बणि बणि साजि सिंगार नवेली अधिा अधिा अधिाई।

रंग रंग भूपन वसन साजि तन प्रीतम प्रीत तुभाई ।

भूलन भमक भकोर नमें अति नगधर पिय मन भाई ।^१

रास और नाच के गीत भी बहुत बड़ी मात्रा में लिखे गए। इसमें शृंगारिक भाव-नाओं को प्रसार मिल सकता था और कृष्ण और राधा के साथ गोपियों का सरस वर्णन हो सकता था। मृदंग के बोल भी इन पदों में मिलते हैं। ऐसे गीत भक्त कवियों में भी प्रचलित रहे हैं।

ढोला और वारामासा अपनी अलग विशेषता रखते हैं। राजस्थान की प्रचलित ढोला-मारु की प्रेम कहानी ने संगीत में बहुत महत्व पाया है। पूरे प्रबन्ध काव्य के समान ढोला की कहानी लिखी और गाई जाती थी। पृथ्वीराज राठीड़ की लिखी हुई ढोला-मारु की कथा से सभी परिचित हैं। उसके अतिरिक्त इतना अधिक इसका प्रचार हुआ कि ढोला गाने वालों की एक विशेष जाति बन गई। उदयपुर में 'ढोली' एक जाति है, जिसका कार्य 'ढोला' गाना है। वाचक कुशललाम की 'ढोला मारवणी री चीपाई'^२ प्रकाशित हो चुकी है। और भी ऐसी अनेक रचनाएँ प्राप्त हैं। ढोला गाने का एक विशेष ढंग है, जो नवल-सिंह के ढोला से पता चलता है।

'रोला छंद'

ढोला गावे जोग छंद रोला तजवीजो ।

ढोला ही सी भपट लटक गावत मे कीजो ।

चीथी तुक को अंत अर्थ दुहरा के गावो ।

तापे अच्छर चार अर्थ के मिलवत आवो ।

रे पै स्वर विश्राम ठहर कर रापत जाई ।

ढोला कैसी पान प्रकट जह रीति जगाई ।

पंभाइत पंजरी ताल तबला बजगावो ।

निज रुचि को चातुर्ज करव औरहु जो जानो ।^३

वारामासा

'वारह मासा' की परम्परा संस्कृत काव्य से चली आती है। संयोगिनी अथवा वियोगिनी नायिका का छहों ऋतुओं में तथा बारहों महीनों में किस प्रकार प्रेम बढ़ता है और प्रिय के संयोग और वियोग से किस प्रकार मुख और दुख होता है, इसका वर्णन आदि कालीन काव्य में भी होता था। भक्ति काव्य में भी इसका प्रचार था। विशेषरूप से प्रेम मार्गी शाखा के सूफ़ी भक्तों की रचनाओं में इसको प्रमुख स्थान मिला। शृंगार युगीन काव्य में यह और भी अधिक प्रिय विषय रहा। वर्षा ऋतु के सरस वातावरण में प्रिय के लौटने का

१. गीत संग्रह, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

२. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

३. ढोला, नवलसिंह, लाला लक्ष्मी प्रसाद, फ़ौरिस्ट आफिसर, दतिया ।

समय होता है, अतः नायिका सदैव ही प्रिय को प्रतीक्षा साधन में करती है और पहले एकादश मासों के लिए कहती है कि 'प्रिय! किसी भी मास में चाहे तुम नहीं आए परन्तु पावस ऋतु आ गई अब तो आ जाओ।' यही कारण है कि साधन में और भूने व गीता में बारह मासा अभी भी प्रचलित है। जैन साहित्य में वागमास का बहुत प्रचार रहा। जैन कवियों ने 'राग वद्ध 'बारहमासे' लिखे। प्रमानन्द का 'राधा विलाप बारामासा' उदयरत्न का 'नम राजुल बारामासा', विश्वनाथ का 'वृष्ण बारामासा' सगम कवि का 'राधिका विरह बारामासा' आदि जैन कवियों के ग्रन्थ हैं।

बारह मासा का अधिक प्रचार हान के कारण इनमें विषय की विविधता भी मिलने लगी। कुछ काव्य विभाग-शृंगार को प्राधान्य देकर लिख गए, कुछ में व्रत और उत्सव का वर्णन हुआ। कुछ भरत और राम आदि की जीवनी का लवर लिख गए।

धार्मिक

राग वद्ध धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त ऐसी रचनाएँ प्राप्त हैं, जो गण काव्य थी और केवल धार्मिक हाने के नात विशेष पूजा के लिए लिखी गईं। जैसे घरों में प्रचलित भजन और कीर्तन के सग्रह, जो प्रसिद्ध कवियों व द्वारा नहीं रचे गए थे वरन् उस समय गायन में प्रचलित थे। ऐसे सग्रह श्री द्वारकेश पुस्तकालय बंकरानी में बड़ी मात्रा में संग्रहीत हैं। ईश्वर की पूजा में लिखी गई स्तुति के लिए अनेक कवित्तमा और आरती गीता की रचनाएँ हुईं। स्तुति केवल ईश्वर सम्बन्धी ही नहीं, राजाओं के लिए भी लिखी गईं। आरती लगभग सभी देवताओं पर लिखी गई जैसे 'अन्ना री आरती', 'काली जी की आरती', आदि।

इसके अतिरिक्त कुछ देवी देवताओं के गीत अपना अलग स्थान और महत्त्व बनाए हुए हैं। इनके गान वालों को एक विशेष जाति हो जाती है। इनकी गायन-शैली भी एक विशेष प्रकार की होती है। जनता में ऐसा विश्वास है कि जिस व्यक्ति पर देवी इष्ट रहती है, उस देवी के गीत केवल वही व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी गा सकते हैं। इस प्रकार के गीत, भैरव जी के गीत, पावा जी के गीत तथा देवी के गीत आदि प्रचलित थे और हैं। इन पर पर्याप्त सामग्री भी मिलती है। इन गीतों का प्रचार अधिकतर राजस्थान में है। उदाहरण के लिए, राधाकृष्ण का 'राग-रत्नाकर' लिखने के पश्चात् विविध रणराज ने सं० १८७१ में एक देवी का गीत लिखकर, ग्रन्थ समाप्ति की है।

"घार में आओ वाली घार में आओ वाली।

ध्योली ध्यार में दरसन पाया भोली माई पटार में। आवा।

१. पुरातस्व मंदिर, जोधपुर।

२. वही।

३. वही।

४. वही।

नगर दारा जां नी ज्मं ज्मं बसयो
 जीन ते—र...वन चनायां
 हो चीना वा भोली माइ पहार में । आवो ।
 नागा नागा पावां अकबर सा आये
 सोने दा छत्र चढ़ाया—भोली माइ पहार में—आवो ।
 वानु मग ते मयां तेरा जस गावे
 मन अंछा फल पाया । भोली माइ पहार में । आवो ।'

जैन ग्रन्थ

जैन ग्रन्थों में शास्त्रीय संगीत का प्रचार रहा है, अतः जैन कवियों के द्वारा लिखे गए अनेक धार्मिक ग्रन्थ नामों से तथा अधिकांश वर्णन में भी रागों से सम्बन्धित हैं। जैन ग्रन्थों में से कुछ के काव्य रूप इस प्रकार के हैं, जिनसे संगीत काव्य का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ऐसे काव्यों में तीन प्रकार की रचनाएँ प्राप्त होती हैं।

१—रास ग्रंथ

२—वारहमासा

३—राग माला

रास ग्रंथ

रास ग्रंथ नाम से रास नृत्य के लिए लिखे गए काव्य का भान होता है, परन्तु जैन रास ग्रंथों की एक लम्बी सूची है। एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे ग्रंथ लिखे गये हैं; जैसे उदय यश का 'यशोवर रास', कान्ति विजय कृत 'मलय सुंदरी रास', दीप्ति विजय कृत 'मंगल कलश रास', सोम विमल कृत 'श्रेणिक रास' तथा भाव रत्न कृत 'वम्माशील भद्र रास' आदि।^१ इन सब रास ग्रन्थों में वर्ण्य विषय संगीत-नृत्य नहीं है, अतः प्रस्तुत प्रबन्ध में इसका वर्णन नहीं किया गया है।

वारहमासा

वारहमासा लोक गीतों में प्रचलित एक प्रकार का गीत है, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। इस नाम से लिखे गये ग्रन्थ भी जैन-धार्मिक ग्रन्थ हैं। संगीत काव्य से उनका सीधा सम्बन्ध नहीं है। नेम जी का 'वारामासा', रूप चंद का 'नेम नाथ वारामास', कवियण का 'नेम नाथ वारामास', संगम कवि का 'वारामास', तथा उदयरत्न का 'नेम

१. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

२. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

ऐसे अन्य ग्रन्थों की सूची सहायक पुस्तकों की सूची में दी गई है।

राजकु वारामास', आदि। इन ग्रन्था में भी मुख्य विषय अपने धार्मिक नेता का उपदेश प्रसारित करना है।^१

रागमालार्ण

रागमाला के नाम से लिखे गए ग्रन्थ कुछ सीमा तक इस प्रबन्ध से संबंधित हैं। रगों में बांधकर जैन क्याथा की रचना की गई है। इन क्याथों का नामकरण इन कवियों ने अपने वर्षों विषय के आशय रागमाला नाम लगाकर कर दिया है, जिससे सन्देह होता है कि अन्य रागमालाओं के समान इनमें भी रागों का स्वरूप शृंगार वर्णन है, परन्तु वह भ्रामक है। नाम इस रूप में प्राप्त हैं कि 'राग माला मय स्तवन',^२ 'नेमीश्वर रागमाला मय स्तवन'^३ आदि।

कवि के संगीत ज्ञान का उससे परिचय मिलता है। प्रारम्भ में कवि कहता है —

‘विविध राग कुसुमेकरी गुणित जिन गुणमाल
जय लक्ष्मी सगम मणो मानु ए वर माल।’^४

इसके पदवाच्य कवि ने राग सोमरी, राग असाउरी, राग केदारो गोडी, राग श्री तथा देशास्त आदि रागों में बद्ध करके क्याथा का प्रबन्धात्मक रूप संगठित किया है। छन्द में किसी न किसी रूप में राग का नाम आ अवश्य जाता है, परन्तु उसमें राग का स्वरूप शृंगार तथा लक्षण का कोई परिचय नहीं मिलता।

उदाहरणार्थ, राग केदारो गोडी

‘सयल देश मा सुन्दर कासी, नगरी बाणरसी मय भ्रम्यासी।
रिद्धिदुत अलकापुरी दासी, लोक बसें जिहा दास्य भ्रम्यासी।
राज करे नरपति गुणवामी, अश्वमेध निहूँ इन्द्र सवासी।
जिनिम बयरी कीया बनवासी, जिन केदारो गोरी गुणरासी।’^५

ऐसी रागमालार्ण सख्या में बहुत पाई जाती हैं। परन्तु प्रस्तुत प्रबन्ध में अधिक सहायक नहीं हैं। रागों का प्रयोग भी इच्छानुसार है। रागों के नियमों का पालन नहीं किया गया है। इतना निश्चित है कि त्रिव्यात्मक रूप में जैन समाज में ये गाई जाती थी और गाने में रागों का प्रमाण होता था।

१ पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

ऐसे अन्य ग्रन्थों की सूची सहायक पुस्तकों की सूची में दी गई है।

२ पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

३ वही।

४. पादार्चनाय रागमाला मय स्तवन, पु० म० जोधपुर।

५. पादार्चनाय रागमाला मय स्तवन, पु०, म०, जोधपुर।

संगीत-काव्यकार – जीवनी तथा कृतियाँ

शृंगार युग के संगीत-काव्यकार मुख्यतः संगीतज्ञ तथा गौण रूप से कवि होने के नाते, अधिकतर हिन्दी साहित्य के इतिहासों में कवि-सूची मात्र में ही प्रवेश पा सके। उनके काव्य का, अध्ययन करने पर विदित होता है कि संगीत शास्त्र की दृष्टि से तो ये रचनाएँ महत्वपूर्ण हैं ही हिन्दी काव्य को समृद्ध बनाने में भी अत्यन्त सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इन संगीत काव्यकारों के जीवन के विषय में अधिकांश सामग्री प्राप्त नहीं हो पाई है, फिर भी कुछ अतिसाक्ष्य, बहिर्साक्ष्य तथा जनश्रुतियों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्ति होती है, उसका विवेचन यहाँ किया गया है।

प्रस्तुत निबन्ध में कवियों का जन्म समय के अनुसार नहीं रखा गया है, बल्कि साहित्य-सृजन की दृष्टि से सर्व प्रथम सर्वांग निरूपक कवियों को, परन्तु विविष्टांग निरूपक, तत्पश्चात् व्यावहारिक संगीतकारों को लिया गया है।

प्रतापसिंह देव

‘राधा-गोविन्द-संगीत-सार’ के रचयिता जयपुर के महाराज प्रतापसिंह देव हैं। श्री अमरचन्द जी नाहटा ने इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में दो लेख प्रकाशित किए हैं।¹ उनके मतानुसार प्रतापसिंह न जयपुर में सन् १८३५ से सन् १८६० (सन् १७७६ से १८०४ ई०) तक राज्य किया। मिथवन्धु विनोद भाग दो (संख्या न० १०१२) में प्रतापसिंह महाराज का नाम प्राप्त होता है, जो जयपुर के महाराज रहे हैं। इनका उपनाम ‘वज्रनिधि’ है। परन्तु इनके निम्ने ग्रन्थों में ‘राधा गोविन्द संगीत सार’ का नाम नहीं है। मिथ वन्धुओं ने भी इनका रचना काल स० १८३५ दिया है। मिथवन्धु विनोद में ही एव और ‘परतापसिंह’ (स० ६६३) का उल्लेख है, जिनका समय तो स० १८३२ ही है, परन्तु यह दरभंगा नरेश हैं और उपनाम ‘मोद नारायण’ है, अतएव यह कोई दूसरे परतापसिंह हैं।

टॉड के ‘ऐनल्स एण्ड एन्टीक्विटी ऑफ राजस्थान’ में एव राजा परतापसिंह का उल्लेख है जो, जयपुर के माधोसिंह के पुत्र, पृथ्वीसिंह द्वितीय के सौतले भाई थे और

१ गोप पत्रिका वर्ष ३ अंक २ तथा ‘संगीत’ फरवरी १९५३।

२ Annals and Antiquities of Rajasthan V 2, Preface by Douglas Sladen
Published by Routledge and Kegan Paul Ltd Broadway House 63-74
Carter Lane, E.C 4 London, p 301

पृथ्वीसिंह के पश्चात् सं० १८३५ में गद्दी पर बिठाए गए। इस समय इनकी अवस्था छोटी थी। इन्होंने पच्चीस वर्ष राज्य किया। सं० १८६० में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय यह अधिक से अधिक चालीस वर्ष के रहे होंगे।

रामचन्द्र शुक्ल के 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' में पद्याकर भट्ट के पिता मोहनलाल भट्ट के आश्रयदाता जयपुर के महाराज प्रतापसिंह का उल्लेख है। यह वही प्रतापसिंह है, जिनके विषय में यहाँ कहा जा रहा है। पद्याकर भट्ट ने अस्सी वर्ष की आयु में सं० १८६० में शरीर छोड़ा। इसके पूर्व वह प्रतापसिंह के और उनके पुत्र जगतसिंह के दरबार में रहे। इस दृष्टि से भी प्रतापसिंह का रचनाकाल सं० १८३५ के लगभग हो सकता है।

सुथरी राजकुमारी शिवपुरी ने अपने 'गोव ग्रन्थ' में महाराज प्रतापसिंह का समय सं० १८२० से सं० १८५६ तक माना है। सं० १८२० इनका जन्म काल है। पृथ्वीसिंह जी सं० १८२३ में गद्दी पर बैठे। इन्होंने ग्यारह वर्ष तक राज्य किया तब प्रतापसिंह जी गद्दी पर आए। इसका अर्थ यह हुआ कि सं० १८३४ में गद्दी मिलने के समय यह चौदह वर्ष के थे और उन्तानवीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर त्यागा।

प्रतापसिंह जी के जीवन के विषय में जो कुछ जानकारी पुणेहित हरिनारायण शर्मा, बी० ए०, की 'ब्रजनिधि-ग्रन्थावली' की भूमिका से प्राप्त होती है, वह भी बहुत-कुछ इससे मिलती-जुलती है और सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जा सकती है। इस ग्रन्थ के अनुसार महाराज प्रतापसिंह सूर्यवंश की प्रख्यात शाखा कछवाहा-वंश के थे। मोहदेव जी की मोहनखी पीढ़ी में महाराज पृथ्वीराज हुए। पृथ्वीराज जी की वंश परंपरा में महाराज भारमल जी, मानसिंह जी, मिर्जा राजा जयसिंह जी, सवाई जयसिंह जी आदि राजा हुए। सवाई जयसिंह जी के उत्तराधिकारी क्रमशः ईश्वरीसिंह जी और माधवसिंह जी हुए। माधवसिंह जी के बाद उनके बड़े पुत्र पृथ्वीसिंह जी ने (जिनका जन्म वि० सं० १८१६ में हुआ था) सं० १८२४ में, पाँच वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठकर, सं० १८३३ तक राज्य किया। उनके छोटे भाई प्रतापसिंह जी मि० वैद्यनाथ बघी तीन बुधवार सं० १८३५ को गद्दी पर बैठे। इनकी माता का नाम महारानी चूड़ावत था। गद्दी पर बैठने के समय भी अनुमानतः यह पंद्रह वर्ष के थे।^१ इन्होंने अपने राज्य-काल में कई युद्ध करने पड़े। जीवन-पर्यन्त राज्य की रक्षा करने के उपरान्त अन्तिम दिनों में ईश्वर के चरणों में अधिक अनुराग हो गया था। महल के नह्छान में स्थित अपने इष्ट ठाकुर ब्रजनिधि जी के चरणों में विश्राम किया करते थे।^२ उनी भक्ति के कारण इन्होंने कविता में अपना नाम 'ब्रजनिधि' रखा। सं० १८६० में इनकी मृत्यु हो गई।

अन्तर्साक्ष्य के आधार पर भी प्रतापसिंह जी के कविता-काल पर विचार किया जा सकता है। इनके विविध ग्रन्थों में उल्लिखित समय के अनुसार रचनाकाल सं० १८४८

१. राजस्थान के राजघरानों द्वारा हिन्दी साहित्य की सेवाएँ—राजकुमारी शिवपुरी।
२. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली पु० हरिनारायण शर्मा, पृ० ४०।
३. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पु० हरिनारायण शर्मा, पृ० ४५।

से स० १८५४ तक निदिचत किया जा सकता है। स० १८४८ में 'प्रीति लता', 'फाग-रग' और प्रेम प्रकाश', स० १८४९ में मुरली बिहार, 'मुहाग-रेन', स० १८५० में स्नेह बहार, 'विरह-मलिता', स १८५१ में 'रमक जमक बत्तीसी' तथा प्रीति पचीसी, ब्रज

१ अष्टादस चालीस अठ सवत चेत जू मानि ।

कृष्ण पच्छ तियि ज्योदसी भौमबार जुत जानि । ८२ ।

प्रीति-लता ।

२ सवत अष्टादस सतब, अडतालीस बुधवार ।

फागन सित की सप्तमी, भयो प्रथम अवतार ।

पड़ै कडै पातक सकल, बड़ै जू प्रेम-उमग

प्रथम कियो जय नगर मे, फाग रग रस रग । ५३ ।

फागन, ब्रजनिधि

३ अष्टादस चालीस अठ सवत फागुन जानि ।

कृष्णपच्छ नवमी जू गुर, प्रथम कियो मन मानि ।

कियो प्रथम जयनगर मे नाम मु प्रेम प्रकाश ।

पड़ै कडै पातक सकल, बड़ै प्रेम हिय तामु । ५६ ।

प्रेमप्रकाश, ब्रजनिधि ।

४ मुरली-बिहारहि प्रथम रस भगरई को अत यह ।

प्रेम-परनि को प्रथम, रसनि अतिहि मुहाव यह । ३२ ।

अष्टादस गुनचास यह, सवत फागुन मास ।

कृष्णपच्छ तियि सप्तमी, दीनवार है तास । ३३ ।—मुरलीबिहार, ब्रजनिधि ।

५ नाम मुहागहि-रेनि, प्रथम यह कोनो अबै ।

अष्टादस गुनचास है, फागुन पते कियो सु ।

तियि दसमी बुधवार दिन, मन आनव तियो सु । २४ ।—मुहागरन, ब्रजनिधि ।

६ सवत अष्टादस सनक पचासत सुभ वर्षे ।

माघ शुक्ल दुनिया सु तियि दीतवार मन हर्ष । ४४ ।—स्नेह बहार, ब्रजनिधि ।

७ सवत अष्टादस सनक, पचासत सनिवार

माघ कृष्ण पक्ष दोज की, भयो विरह को सार । ५२ ।—विरह-मलिता

ब्रजनिधि ।

८ सवत अष्टादस सनक, इक्कावन सु असाड ।

शुक्ल पच्छ सुध द्वादसी, भयो प्रथम प्रति गाढ़ । ३२ ।—रमक जमक बत्तीसी,

ब्रजनिधि ।

९ सवत अष्टादस इक्कावन बरख मास,

कातिग ज्योदसी तियि पचमी मुहाई है ।

ब्रजनिधि-दास पना निहारयो है नेह-लता,

विरह बना से प्रीति पचीमी बनाई है ।—प्रीति-पचीसी ।

दिया है। इन्हीं के नाम से इस ग्रंथ का निर्माण हुआ, इसीलिए इसके वास्तविक लेखक प्रसिद्धि न पा सके और उनके विषय में अधिक ज्ञात नहीं हो सका।

‘राधा-नोबिन्द-संगीत-सार’ की एक प्रति लाला बन्नीदास वैश्य, बृन्दावन से प्राप्त हुई,^१ जिसके द्वारा यह पता चलता है कि यह ग्रंथ तैलंग भट्ट, श्रीकृष्ण, राम राय और चुन्नीलाल नामक चार ब्राह्मणों ने मिलकर बनाया है।

तैलंग भट्ट और श्री कृष्ण मथुरा निवासी ब्राह्मण थे। चुन्नीलाल कवि-कुल सम्प्रदाय के थे। राम राय जाति के गोड़ मिश्र थे तथा इन्दौर के रहने वाले थे। इन चारों ने मिल कर ब्रज भाषा में इस ग्रन्थ की रचना की। यह ग्रंथ महाराज की आज्ञा में रचा गया था।

‘हुकुम सीस धरि जोर कर बोले नन्दकिसोर
पंडित कवि दरवार में अगनत हैं या ठोर ॥१०६॥
मथुरा सवित तैलंग भट्ट सिरी किसन सुप दाय ।
लियो भट्ट चुन्नी लाल हैं कव कुल संप्रदाय ॥१०७॥
गोड मित्र इन्द्रिया राम राय कवि जान ।
इन जुत कीजै ग्रंथ की ब्रज भाषा परवान ॥१०८॥
आग्या कीय नर नाह तब ले बनाय यह ग्रंथ ।
मत प्राचीन पुनीत लप गीत उदय को पंथ ॥१०९॥

*

*

*

आगआ सुन कवि सब धरो फूल माल ज्यों सीस ।

लगे करन संगीत द्विज चारों जपि निज ईस ॥१११॥

उपयुक्त ग्रंथ में प्रयुक्त शब्द “सवित”, “वसित” के स्थान पर अशुद्ध लिखा गया प्रतीत होता है, क्योंकि तैलंग और श्री कृष्ण को मथुरा के निवासी बताने का अभिप्राय कवि का रहा होगा अथवा ‘सवित’ का अर्थ ‘सवित्त’ अर्थात् ‘वनी’ से भी लिया जा सकता है, जिसके अनुसार इस वाक्यांश का अर्थ ‘मथुरा के वनी’ ‘तैलंग भट्ट’ तथा ‘श्री कृष्ण’ हो जाता है। भट्ट शब्द संगीतज्ञ का पर्याय हो ही चुका है। गाने वालों को भट्ट जाति का बताया जाता है, अतः ये चार प्रमुख ब्राह्मण संगीतज्ञ थे, जिन्होंने प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर इस ग्रन्थ का निर्माण किया।

‘मिश्रबन्धु-विनोद’ के अनुसार अज्ञात कालिक कवियों में एक ‘तैलंग भट्ट’ का उल्लेख मिलता है, जो जैसलमेर नरेश (महाराजल रणजीतसिंह) के दरबार में थे। परन्तु मिश्रबन्धुओं ने लिखा है कि संवत् १८२० तक वहाँ कोई महाराजा रणजीतसिंह नहीं हुए। यह सम्भव है कि तैलंग भट्ट, संगीतज्ञ होने के नाते घूमते हुए, जैसलमेर पहुँच गए हों और किसी और रणजीतसिंह के दरबार में रहे हों। वहाँ इस ग्रन्थ की रचना की हो। संगीत-

१. आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी।

. मिश्रबन्धु-विनोद—तृतीय भाग (सं० १४८१) पृ० ६७६।

सार की रचना के लिए तो बाहर से बुलाए हुए संगीतज्ञ भी आए थे। एक अन्य तैलग भट्ट का प्रसंग इसी पुस्तक में आया है,^१ जिसका नाम दामोदर जी है। यह अलवर दरबार के आश्रित हैं। इन्हे साधारण श्रेणी का कवि माना गया है। इनका जन्म काल स० १८८७ तथा कविता काल सवत् १९१३ माना है। समय प्रशुद्ध भी हो सकता है। इन्होंने स्फुट काव्य की रचना की है।

‘तैलग भट्ट’ नाम बड़ा सदिग्ध है। तैलग भट्ट जातिवाचक सजा है, व्यक्ति-वाचक नहीं। ‘तैलग भट्ट’ नाम से प्रसिद्ध कवि पद्माकर का भी भ्रम उत्पन्न होता है। पद्माकर भी तैलग भट्ट थे और इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे कि ‘तैलग भट्ट’ मात्र कह कर उनको पुकारा जाता हो, यह भी संभव है। पद्माकर कुछ दिन प्रतापसिंह जी के राज्य में रहे थे, यह इनकी रचना ‘प्रतापसिंह विरदावली’ से ही प्रमाणित है।^२ प्रतापसिंह की मृत्यु के कुछ पहले ही यह उनके राज्य में गए थे और मृत्यु पर्यंत वहीं रहे थे। प्रतापसिंह की मृत्यु पर भी इन्होंने कविता की है।^३ प्रतापसिंह इनकी प्रतिभा से प्रभावित थे और इन्हे उन पर गर्व था। प्रतापसिंह के राज्य में एक बार बहुत धूमधाम के साथ जाते देखकर बूढ़ी बाला को भ्रम हुआ कि कोई चढ़ाई करने जा रहा है, तब इन्होंने भ्रम निवारण करने के लिए यह कविता पढ़ा—

‘नाम पद्माकर डराउ मति कोउ भैया,
हम कविराज हैं प्रताप महाराज के ।’^४

इस किंवदन्ती में और कोई सार न हो परन्तु यह स्पष्ट है कि इन्हें प्रतापसिंह के द्वारा बहुत धन तथा आदर मिला था।

ये ‘तैलग भट्ट’ के नाम से प्रसिद्ध भी रहे होंगे, इसका एक प्रमाण इनके एक कवित्त में मिलता है। राजभोग में लिप्त राजा जगनसिंह से मिलने के लिए जब यह गए तो अपने परिचय में पढ़े गए कवित्त में पहली पंक्ति कही—

‘भट्ट तिलगाने की, बुंदेलखंड वासी कवि सुजस प्रवासी पद्माकर सुनामा हों।’

इसमें भी ‘भट्ट तिलगाने’ को महत्त्व दिया गया है, अतः यह सम्भव है कि प्रतापसिंह के राज्य में पद्माकर इस नाम से प्रसिद्ध हो गए हों, उसी समय प्रतापसिंह ने ‘संगीत-सार’ की रचना करवाई हो और इनकी काव्यात्मक प्रतिभा और संगीतात्मक रचनाओं से प्रभावित होकर इन्हें भी इन चार ब्राह्मणों में सम्मिलित कर लिया हो।

अतएव संगीत-सार के रचयिता तैलग ब्राह्मण प्रसिद्ध कवि ‘पद्माकर’ ही जान पड़ने हैं।

मिश्रबधु-विनोद द्वितीय भाग में (कवि स० ७४६), श्री कृष्ण भट्ट के नाम से

१. मिश्रबधु-विनोद—तृतीय भाग (सं० १४८१), पृ० ६७६।

२. ‘जगद्विनोद’—संपादक, वि० प्र० मिश्र, पृ० १२।

३. पद्माकर—पञ्चामृत, फुटनल, प्रतापसिंह वर्णन, पृ० २७०।

४. जगद्विनोद—संपादक वि० प्र० मिश्र, पृ० ८।

५. जगद्विनोद—संपादक वि० प्र० मिश्र, पृ० ६।

एक कवि का उल्लेख है। इनकी रचनाएँ हैं—(१) दुर्गा भक्ति तरंगिणी, (२) सांभर जुद्ध। इनका रचना काल सं० १७६१ है। जयपुर दरबार में इनका होना बताया है, अतः प्रतापसिंह के राज्य में इनका होना तो सम्भव है, परन्तु इनके नाम से 'संगीत-सार' नामक रचना नहीं है। उसका कारण प्रत्यक्ष रूप से यही है कि ग्रन्थ कर्त्ता आश्रयदाता प्रतापसिंह ही थे। उपर्युक्त काव्यांश में आया हुआ शब्द 'भट्ट', 'तैलंग' और 'सिरी किसन' दोनों के साथ प्रयुक्त हो सकता है।

ग्रियर्सन के हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (सं० नं० ४५२) में एक 'कलानिधि कवि' द्वितीय के नाम से उल्लेख आता है। जिनका नाम श्री कृष्ण भट्ट बताया है। 'कवि-कलानिधि' उपाधि है और 'लाल' उपनाम है। इनका जन्म काल ग्रियर्सन के अनुसार १७५० ई० अर्थात् सं० १८०६ है, परन्तु श्री किशोरी लाल गुप्त ने सर्वेक्षण के द्वारा सं० १८०७ इनका उपस्थिति काल माना है। यह सम्भव है कि इनका उपर्युक्त 'श्री कृष्ण भट्ट' से ही तात्पर्य हो।

'राम राय' नाम से केवल एक कवि का उल्लेख मिश्रबन्धु-विनोद के द्वितीय भाग में हुआ है, (नं० १६८१) जिनको अज्ञात कालीन कवियों में रखा गया है। इनकी एक रचना 'लैला-मजनू' है।

चुन्नी लाल के विषय में भी अधिक सामग्री प्राप्त नहीं है। आर्य भाषा पुस्तकालय के शोध विभाग की सूची में इनका नाम 'चुन्नीलाल-ब्राह्मण' दिया है। जयपुराधीश महाराज सवाई प्रतापसिंह के आश्रित थे। इन्होंने मथुरा भट्ट, ब्राह्मण श्री कृष्ण और राम राय के साथ मिलकर 'राधा-नोविन्द-संगीत-सार' की रचना की।

अब हम प्रतापसिंह जी की रचनाओं पर विचार करेंगे। मिश्रबन्धु के अनुसार प्रतापसिंह द्वारा रचित ग्रन्थ १—शृंगार मंजरी, २—नीति मंजरी, ३—वैराग्य-मंजरी, ४—स्नेह संग्राम, ५—संच सागर, ६—रेखता, ७—भर्तृहरि शतक टीका हैं, परन्तु श्री राजकुमारी शिवपुरी के शोध ग्रन्थ 'राजस्थान के राज घरानों द्वारा हिन्दी साहित्य की सेवाएँ' के अनुसार इन्होंने १—प्रीतिलता २—फाग रंग, ३—प्रेम प्रकाश, ४—मुरली-विहार, ५—रसख भूमक वत्तीसी, ६—मुहाग रंजि, ७—रंग चौपड़, ८—प्रीति पञ्चीसी, ९—प्रेम पंथ, १० ब्रज शृंगार, ११—श्री ब्रजनिधि मुक्तावली, १२—ब्रजनिधि पद संग्रह, १३—हरिपद संग्रह, १४—रस का रेखा, १५—विरह सलिला, १६—स्नेह वहाव, १७—दुख हरण वेणि भी लिखे हैं। इस प्रकार प्रतापसिंह जी द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या चौबीस हो जाती है।

पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने 'ब्रजनिधि-ग्रन्थावली' में तेईस ग्रन्थों का सम्पादन किया है। इनमें से पाँच का उल्लेख मिश्रबन्धुओं ने और सत्रह का उल्लेख श्री राजकुमारी शिवपुरी ने किया है। मिश्रबन्धु के अनुसार दिए गए 'संच सागर' और 'भर्तृहरि शतक टीका' ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनका उल्लेख पुरोहित जी ने नहीं किया है। उनकी पुस्तकों में दो ग्रन्थ ग्रंथ हैं—'सोरठ त्याल' और 'रिपता संग्रह'—जिनका उल्लेख उपर्युक्त दो पुस्तकों में नहीं मिलता है। 'राधा-मावव-संगीत-सार' का उल्लेख मिश्रबन्धु व शिवपुरी जी दोनों ने ही नहीं किया है। शर्मा जी ने भी 'ब्रजनिधि-ग्रन्थावली' में 'संगीत-सार' का प्रकाशन बृहद्

आकार होने के नाते नहीं किया है परन्तु उसके विषय में भूमिका में लिखा है।

राधा गोविन्द संगीत-सार

‘राधा गोविन्द संगीत सार’ एक सर्वांग पूर्ण ग्रन्थ है। इसकी एक प्रकाशित प्रति श्री अमरचन्द जी नाट्टा के ‘अभय जैन ग्रन्थालय’ में है। इसका प्रकाशन पूना गायन समाज (बलवत् जियनक सहस्रबुद्धी, सेन्ट्रेटरी गायन समाज) द्वारा सन् १९१० में हो चुका है। महाराज प्रतापसिंह के रचना काल की ऊपर विवेचना की जा चुकी है, अतः उसी के अनुसार इस ग्रन्थ की रचना स० १८५८ के लगभग होनी चाहिए। इस ग्रन्थ के विभिन्न अध्यायों की प्रतियाँ अन्य संग्रहालयों में भी प्राप्त हैं। बोकानेर के सेठ श्री मोतीचन्द जी खड्गवी के व्यक्तिगत संग्रह में इसके तीन अध्याय—तालाध्याय, वाद्याध्याय, नृत्याध्याय प्राप्त हैं। यह प्रति जयपुर में रतिलाल ब्राह्मण के पठनार्थ लिखी गई थी। लेखन काल इसमें नहीं दिया है। अलवर के भ्यूडियम में दो अध्याय स्वराध्याय और तालाध्याय हैं।

सात अध्यायों में विभक्त यह बृहद् ग्रन्थ संगीत के सूक्ष्मतम विषय का अत्यन्त विस्तार से ज्ञान कराता है। शाङ्गदेव के अनुसार संगीत को सात भागों में विभक्त किया है—स्वराध्याय, वाद्याध्याय, नर्तनाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रवधाध्याय, तालाध्याय और रागाध्याय नामक सात अध्याय हैं।

स्वराध्याय में स्वरो की उत्पत्ति, गृह, अक्षर, न्यास, जाति आदि पर विचार करके स्वर-समुदाय बताए हैं।

वाद्याध्याय में चार प्रकार के वाद्यों का नाम, उनके बजाने की विधि, गमक, मूर्च्छना आदि तथा सब रागों की निकालने की विधि दी है।

नर्तनाध्याय में अभिनय, सब भगों के अलग-अलग भाव, भेद लक्षण, बैठने के एक ही घाट नवस्थानक भेद, तथा अंगहार आदि पर पूर्ण प्रकाश डाला है।

प्रकीर्णाध्याय में शास्त्र वर्णन, संगीत के मार्गों और देशी प्रकार, दोष और गुण, गायकों के दोष, गुण आदि सब बातों का विवेचन किया गया है :

प्रवधाध्याय में गायक गान, मार्गी गान का लक्षण, खड, घातु, धु मारादि नव रस का विचार, गणों के देवता, उनका आकार, अक्षर के वर्ग, एला के भेद लक्षण, गीत, प्रवध के लक्षण आदि पर विचार किया है।

तालाध्याय में तालों की उत्पत्ति, नाम, बोल, भेद, लक्षण भिन्न मतों के अनुसार बताए गए हैं।

रागाध्याय में रागोत्पत्ति, परिवार, गीत, लक्षण, भेद और स्वरूप वर्णन है।

इस प्रकार इस ग्रन्थ में संगीत के विविध भगों पर विस्तृत और सम्पूर्ण विवेचन प्राप्त है।

इसके विस्तार का अनुमान निम्नलिखित एक उदाहरण से लगाया जा सकता है।

तालाध्याय में ताल के दस प्राण बताए गए हैं। प्राण काल, प्राणमार्ग, प्राण प्रिया, प्राण घग, प्राण गृह, प्राण जाति, प्राण कला, प्राण तय, प्राण पति, प्राण प्रसार। प्राणों के लक्षणों में इनमें से एक प्राण काल का विवरण दिया है

‘जासा काल में कमल को एक पत्र बड़ी सितावी सो कांटा करि कै वेधिये सो काल क्षण कहिए वे आठ क्षण होय तो एक लव होय—आठ लव को एक काण्डा—आठ काण्डा की एक निमेष—आठ निमेष की एक कला, दोय कला को एक चतुर्भाग, वाही को त्रुटि कहे है, दोय चतुर्भाग को एक अर्द्धविन्दु होय वाको भ्रसु कहे है, और वाही को अणुद्रुत कहे हैं, दोय विन्दु को एक लघु, दोय लघु को एक गुरु, तीन लघु को एक प्लुत और हसतन को एक पल होय है—साठ पल की एक घड़ी, साठ घड़ी को एक दिन, तीस दिन को एक महीना, बारह महीना को एक वरस, पुराण की रीत सों—तीयालीस लाख बीस हजार ४३२०००० वरस की एक जुग चौकड़ी होय है, हजार जुग चौकड़ी की ब्रह्म को एक दिन होय है, तासों कल्प कहे हैं अर तीस ब्रह्म दिन को एक ब्रह्म मास होत है और बारह ब्रह्म मास को एक ब्रह्म वर्ष होय सौ-सौ ब्रह्म वर्ष ब्रह्मा जी की आवरदा है वाको ब्रह्म कल्प कहे हैं ।
इति काल लक्षण संपूर्ण इति प्रथम प्राण संपूर्णः’

इसी प्रकार मार्ग प्राण में चार मार्ग, ध्रुव, चित्र, वार्त्तिक और दक्षिण वताकर उनका विस्तृत उल्लेख किया है ।

ग्रन्थ की संपूर्णता के लिए एक और उदाहरण देना अनुचित न होगा । नृत्याव्याय में नृत्य के पांच अंग, नृत्यकारों के छः प्रकार, नृत्य करने का ढंग आदि बताकर नर्तकी के द्वारा बोल बोलने का ढंग भी बताया है —

‘मृदंग के बोल किस प्रकार नर्तकी बोले—

जहां दाहिने हाथ में अलपल्लव^१ हस्ति रचि कुहणी बराबर राखिए दूसरे हाथ में हंस पक्ष^२ रचि नीचे को लटकावै अर दाहिणे चरण सों पृथ्वी को ताडन करै पीछे दाहिणे पांव को अंगुठा ढीलो करि धरती पै रगड़ उठावै अैसें क्रिया करत मुप सों किरंट शब्द कहे । हाथ चरन ए दोऊ आपस में ताडन करि हाथ को पाव को स्वस्तिक रचि^३ नृत्य करत नग दां किणवर नग दां यह उच्चार करै । जहां दाहिणीं पासू नवाय दोऊ हाथ को पटका मुप रचि एक हाथ ऊपर को एक हाथ नीचे कीजिए तब तगड कहे जहां एक हाथ ऊंचो करि दूसरो हाथ नीचो करै दोऊ में पताक रचिये तब ता धिमि तत धिमि किट नम कहे आदि ।’

नृत्य में गीतों के अनुसार किस प्रकार भाव प्रदर्शन किया जाना चाहिए तथा किस भाव के प्रदर्शन के लिए किस प्रकार का गीत गाना चाहिए, इसका भी उल्लेख है ।

इस ग्रन्थ का महत्त्व इसलिए और भी अधिक बढ़ गया है कि इसमें केवल शास्त्रीय दृष्टि से ही शिक्षा नहीं दी गई है, बरन् क्रियात्मक रूप से भी शिक्षा का ज्ञान कराया गया है । उपर्युक्त नृत्य सम्बन्धी उदाहरण से यह स्पष्ट होता है । एक उदाहरण स्वर प्रकरण से लिया जाता है—

‘केवल चार स्वरों की तान—

१. नृत्य में हाथ की एक विशेष मुद्रा ।
२. नृत्य में हाथ की एक विशेष मुद्रा ।
३. हाथ की विशेष मुद्रा ।

स रि ग म, रि स ग म, स ग रि म, ग स रि म, रि ग स म,
ग रि स म, स रि ग म, रि स म ग, ग ग रि ग, म स रि ग,
रि स म ग, म रि स ग, ग स ग रि, म स म रि, स म ग रि,
म स ग रि, ग म स रि, म ग स रि, रि ग म स, ग रि म स,
रि म ग स, म रि ग स, ग म रि स, म ग रि स,

इति च्यार स्वरन को प्रस्तार सपूरण'

इस ग्रन्थ का आधार अधिकतर उस समय के प्रचलित सभी मत हैं। अधिवास रूप में साङ्गमंदेश ही आधार है, परन्तु स्थान स्थान पर भलग-भलग आचार्यों के अनुसार शास्त्र का विवेचन किया है।

आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी में प्राप्त 'संगीत सार' की प्रति में स्वरो तथा रागो को चित्र द्वारा खींच कर बताया गया है।

इस प्रकार प्रतापसिंह द्वारा संकलित यह ग्रन्थ शृंगार युगीन संगीत शास्त्र पर लिखा गया अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह ब्रज भाषा गद्य तथा पद्य दोनों में मिलता कर लिखा गया है। काव्यकारों को अपनी बात स्पष्ट करने के लिए जो सुविधा हुई, वहाँ वही माध्यम अपना लिया है।

'राधा-गोविंद संगीत-सार' के अनिरुक्त प्रतापसिंह जी द्वारा लिखी गई ग्रन्थ सभी पुस्तकों लगभग एक ही धारा में प्रवाहित है। सभी का सम्बन्ध कृष्ण-राधिका की विभिन्न लीलाओं, प्रेम या किसी विशेष क्रीड़ा से है। उदाहरण के लिए, फाग रंग में होली का वर्णन, मुरली बिहार में मुरली का सौन्दर्य प्रभाव आदि, रमण भक्त बलीसी में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव के वर्णन तथा सौन्दर्य वर्णन है।

'प्रीति' सता का एक उदाहरण है—

भक्तिकि भक्तिकि भक्तिकि जहा, भावति भुक्ति भुक्ति भूमि।

भक्तहलती भक्तवत भहा भाम भक्तहल भूमि।

रेपना सग्रह में फारसी भाषा का बाहुल्य है

'रेखाता (भँरवी, भूपाली या पम्तो)

दरद का भी दरद जरा दिल में तो घरो

वे दरद होना नाहि नजर मिहर की करो।' रेखाता सग्रह—

ब्रजनिधि ग्रन्थावली।

श्री ब्रजनिधि मुत्तावली में संगीत के आधार पर काव्य रचनाएँ की गई हैं।

राग सारंग चर्चरी (ताल जन) — मुखति अबुज सुनो तान भ्रमून धवी।

सप्त मुर सो मुखर राग सारंग के, रंग में रीझि के मान राये दवी।

अली पक्षपावनी गुज कुजन द्विनी, जहा चली प्रिया सोनें चली के

जरी।

निरखि ब्रजनिधि पिया रूप लखि छवि जिया, मोद सा मिलि दिया

रसहि हमि के टयी।

ब्रजनिधिपद सग्रह में कुल दो सो पंक्तियों पद हैं। चानीय पद अन्य लेखकों के हैं।

इसमें राग-रागिनी वद्ध गीत हैं ।

इस प्रकार इनके ग्रन्थ काव्य और संगीत दोनों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं ।

हरिवल्लभ

सर्वांग निरूपक ग्रन्थकारों में हरिवल्लभ उच्च कोटि के संगीतज्ञ कवि हुए हैं । इनके जन्म तथा मृत्यु काल के संबंध में निश्चित रूप से कोई प्रमाण प्राप्त नहीं । रचनाओं के आधार पर इनका जीवन-काल तथा कविता-काल निर्धारित किया जा सकता है । श्रीमद्भगवद्गीता पर 'भापा-टीका', तथा 'संगीत-दर्पण', दो रचनाएँ इस संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त कराती हैं ।

आर्य भापा पुस्तकालय में प्राप्त गीता की टीका का रचना-काल सं० १७७१ है ।

'सत्रह सेर इकोत्तरा माघवमास तिथि ग्यास ।

गीता की भापा करी हरिवल्लभ सुप रास ।'

उक्त उद्धरण में 'इकोत्तरा, का अर्थ 'एक+उत्तर' सन्धि के कारण सं० १७०१ भी लिया जा सकता है । ग्रियर्सन के इतिहास के अनुवादक श्री किशोरी लाल गुप्त ने अपने सर्वेक्षण में गीता का समय सं० १७०१ माना है ।^१ मिश्रबंधुओं ने हरिवल्लभ का उल्लेख किया है,^२ परंतु उनके पास जो गीता के भापानुवाद की प्रति थी, उसमें संभवतः समय सूचक दोहा खंडित था, तभी उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 'कहीं सन् और संवत् का पता नहीं दिया ।' इनके पास जो टीका थी, उसका लिपिकाल सं० १८७५ का था, अतः उससे कुछ पूर्व इनका समय मान लिया है । संभवतः उपर्युक्त टीका के आधार पर ही डा० रामकुमार वर्मा ने इनका आविर्भाव काल सं० १७०० माना है ।^३ इस आधार पर गीता की टीका के समय इनकी अवस्था यदि पंद्रह वर्ष भी मानी जाए तो इनका जन्म-काल सं० १६८५ निश्चित होता है ।

हरिवल्लभ के दूसरे ग्रंथ 'संगीत-दर्पण' की प्राचीनतम प्रति श्री द्वारकेश पुस्तकालय, कांकरोली में प्राप्त है, जिसका लिपि-काल सं० १७५६ है । इसके आधार पर 'संगीत-दर्पण' का रचना-काल सं० १७५० के आस पास माना जा सकता है ।

प्रथम रचना सं० १७०१ में तथा अंतिम रचना सं० १७५० में रचित मानने पर इनका कविता काल सं० १७०० से सं० १७५० तक तथा जीवन-काल सं० १६८५ से सं० १७६० के आस पास तक माना जा सकता है ।

१. हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ग्रियर्सन, अनुवादक, श्री किशोरी लाल गुप्त, प्रथम संस्करण, १९५७, पृ० ३२५ ।

२. मिश्रबंधु-विनोद, प्रकाशक, हिंदी ग्रन्थ प्रसारक मंडली, खंडवा व प्रयाग, प्रथम बार, सं० १९७०, पृ० ६३४ ।

३. वही ।

४. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, चतुर्थ संस्करण, पृ० ५९७ ।

धार्प भापा पुस्तकालय, वाराणसी में हरिवल्लभ कृत भगवद्गीता की टीका को एक प्रति है, जिसमें मूल श्लोक के साथ हरिवल्लभ रचित दोहे हैं। यह पाठ अधिकांशतः एक अन्य कवि 'आनंदराम' की टीका से मिलता है। डा० रामकुमार वर्मा ने कहा है कि 'सम्भव आनंदराम ने इनकी टीका संपूर्ण रूप से अपना ली हो।' वास्तव में सत्य इसके विपरीत है। स्वयं हरिवल्लभ ने इसी टीका में स्वीकार किया है कि 'इस गीता की टीका का कुछ गद्य भाग कवि आनंद ने रूपांतरित किया है।

‘है या गीता श्रव के, सर्व अनुष्टुप छंद।

बहुव गद्य जिन सवन के दाहा रचे अनंद।’

इस ग्रंथ से इतना तो निश्चित हो ही जाता है कि कवि 'अनंद' हरिवल्लभ के मित्र तथा समकालीन थे।

हरिवल्लभ ब्राह्मण थे तथा राधा-वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। 'हरिवल्लभ' का वास्तविक नाम शांत नहीं है। यह नाम इन्होंने इस संप्रदाय में दीक्षित होने के उपरान्त ग्रहण किया था। यह इन्होंने गीता की भाषा-टीका में स्वयं कहा है।

‘लप्री सूर द्विज हूँ जु हूँ हरिवल्लभ भो नाम।

भो गन कृत भगवान को बसों सु मधुरा ठाम।’

हितहरिवंश के संप्रदाय में इनका दीक्षा लेना अंतर्साक्ष्य से प्रमाणित हो जाता है।

‘इह सेवा मन धानि बुद्धि हरि चरनन रपी।

हिन हरिवंश प्रणाम कहै हरिवल्लभ जु लपी।’

हरिवल्लभ सन भी थे और सगीतज्ञ भी। इनके ग्रंथ 'सगीत-दर्पण' की लोक प्रियता से यह सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण राजस्थान, पंजाब तथा काश्मीर आदि में भ्रमण करते रहते थे। लगभग सभी स्थानों पर इन्हें अत्यन्त आदर प्राप्त हुआ था। 'सगीत-दर्पण' ग्रंथ की प्रतिलिपियाँ प्रयाग तथा वाराणसी आदि उत्तर प्रदेश के नगरों में तो प्राप्त होती ही हैं, जयपुर, उदयपुर, बीकानेरी तथा बीकानेर आदि नगरों में भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होनी हैं। वही कहो कला प्रेमी राजाओं ने इस ग्रंथ के रागाध्याय की चित्र-रागमानाएँ प्रकृत करवाई थीं। काश्मीर के सौन्दर्य का प्रभाव, इनकी काश्मीर-यात्रा की प्रमाणित करता है।

जालन्धर (जालन्धर) में एक सगीतज्ञों का मेला होता है, जिसे 'हरिवल्लभ का मेला' कहते हैं। ऐसी समावना होनी है कि यह मेला इन्हीं हरिवल्लभ के नाम पर होता है। जिन

१. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा।
२. धार्प भापा पुस्तकालय, वाराणसी।
३. श्री भगवद्गीता-टीका, हरिवल्लभ, धार्प भापा पुस्तकालय, वाराणसी।
४. गीता की भाषा-टीका, हरिवल्लभ, धार्प पुस्तकालय, वाराणसी।
५. लडाखी चित्रशाला, म्यूजियम, बीकानेर।
६. 'मनु धन तोहति सी जन मन मोहति सी, रस रीति जाने काश्मीर नागरिन की।' सगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर।

‘हरिवल्लभ’ की स्मृति में प्रत्येक वर्ष यह मेला होता है, वह भी संत तथा प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ऐसा कहा जाता है कि हरिवल्लभ ने जालन्धर (जालन्धर) में आकर स्वामी तुलजा गीर से संगीत सीखा, जिन्होंने इनको संन्यास दिलाया। इसके पश्चात् हरिवल्लभ ‘स्वामी हरिवल्लभ’ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। स्वामी तुलजा गीर के निधन पर सं० १९३० में स्वामी हरिवल्लभ ने प्रथम बार जलन्धर के ‘देवी तलाव’ पर गाया। उसी समय कुछ संतो तथा साधुओं की छोटी सी गोष्ठी हुई। तभी से हर वर्ष जलन्धर में दिसंबर में संगीतजों का मेला होता है। वहाँ हरिवल्लभ ‘बाबा’ के नाम से प्रसिद्ध हैं।

जालन्धर के ‘बाबा हरिवल्लभ’ को ‘संगीत-दर्पण’ के रचयिता मानने में सबसे बड़ी कठिनाई समय की होती है। यदि सं० १९३० तक हरिवल्लभ का जीवित रहना माना जाए, तो उनकी अवस्था दो सौ पैंतालीस तक पहुँचती है, जो नितांत असम्भव है।

यह अवश्य कहा जा सकता है कि ‘संगीत-दर्पण’ का रचयिता हरिवल्लभ इतनी ख्याति प्राप्त कर चुका था कि जलन्धर के इस व्यक्ति के संगीत-कौशल पर मुग्ध हो किसी ने उसे ‘हरिवल्लभ’ का नाम दे दिया हो।

रचनाएँ

हरिवल्लभ रचित जितनी भी रचनाएँ प्राप्त हैं, लगभग सभी संगीत पर आधारित हैं। इन्होंने ‘संगीत-प्रबंध-सार,’ ‘संगीत-भाषा,’ ‘राग माला’ ‘रावा-नाम माधुरी’ और ‘संगीत-दर्पण’ के अतिरिक्त ‘गीता पर टीका’ लिखी है।

‘संगीत-प्रबंध-सार’ प्रयाग संग्रहालय (म्नूज़ियम प्रयाग) में संग्रहीत है। इसका विषय संगीत है। इसमें स्वराध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय, प्रबंधाध्याय और नृत्याध्याय नामक पाँच अध्याय हैं, जिनमें ताल, सरगम, तथा स्वरसमुदाय दिए हैं और स्पष्ट तथा सुंदर लिपि में लगभग संगीत-दर्पण के समान शास्त्रीय विवेचन किया है।

इनका एक ग्रंथ ‘संगीत-भाषा’ भी प्राप्त है, जो इसी विषय को लेकर चला है। यह भी प्रयाग में संग्रहीत है।

‘राग माला’ सरस्वती मंदिर, उदयपुर में संग्रहीत है। इसमें भैरव, कौशिक, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ इन छः रागों के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा में लिखा है। इसका लिपिकाल सं० १८१६ है।^१ पत्र संख्या बारह है। इसी की एक प्रति जोधपुर पुरातत्त्व मंदिर में भी है। परंतु अन्तिम ग्रंथ ‘गान कौतूहल’ में रागों के मिश्रण का वर्णन विलकुल ‘संगीत-दर्पण’ ही के समान है।

१. राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, प्रथम भाग, मोतीलाल मेनारिया। (दुर्भाग्यवश यह प्रति देखी नहीं जा सकी, क्योंकि उस समय कोई मुकदमा चलने के कारण सरस्वती भंडार, उदयपुर की सभी हस्त-लिखित प्रतियाँ न्यायालय के अधीन थीं।)

‘राधा-नाम माधुरी’ का उल्लेख ग्राम्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी के शोध-विभाग-सूची में आता है ।^१

संगीत-दर्पण

हरिवल्लभ की सुन्दरता और इनके संगीत सबधी ज्ञान तथा कवित्व का पूर्ण परिचय देने वाली रचना ‘संगीत-दर्पण’ है । यह संगीत शास्त्र का एक विशद ग्रन्थ है । इसकी अनेक प्रतियाँ प्राप्त हैं । प्राचीनतम प्रति सोमेश्वर गुज्जर द्वारा सन् १७५६ में लिपिबद्ध की गई है ।^१ इसका रचना काल भी स० १७५० के आसपास होना चाहिए । यह सम्भव है कि अल्पायु में ही संगीत-शिक्षा प्राप्त करके उसमें दक्ष हो गए । तभी रागमाला आदि रचनाएँ की । इसके पश्चात् ज्यों ज्यों ज्ञान और अनुभव बढ़ा, इन्होंने इस बृहद् ग्रन्थ की रचना कर डाली ।

यह ग्रन्थ संगीत के विभिन्न अंगों स्वराध्याय, वाद्याध्याय और तालाध्याय आदि के अनुसार अध्यायों में विभाजित है । इसकी रचना शैली में मौलिकता है ।

यह ग्रन्थ किसी विशेष आश्रयदाता की आज्ञानुसार रचा गया है, ऐसा इस ग्रन्थ से प्रतीत नहीं होता है । ग्रन्थ की रचना प्रारम्भ करते समय परंपरा निर्वाह के हेतु किसी राजा की स्तुति नहीं की है । यह सम्भव है कि प्रारम्भिक अंश सुप्त हो गया हो । परंपरा का पालन करते हुए ग्रन्थ का प्रारम्भ मंगलाचरण से ही हुआ है । संगीत के प्रवर्तक शिव को मानते हुए कवि शिव की स्तुति से प्रारम्भ करता है—

‘छाजति है छवि टीके हुते लपि जुगिनि जूह तहाँ जय जपनि ।
भारी दिखें दुति यो हरिवल्लभ जानि रये तें अजो रति कपति ।
प्रकट्यो अनुरागु मनो हिय को जु मलिगन बनी जु यो मिलि दपति ।
लाल बिसाल लसैं अति हो सिवमाल को नैन करौं मुप सपति ।’^२

‘संगीत दर्पण’ लक्षण-लक्ष्य ग्रन्थ की कोटि में रखा जा सकता है । इसका महत्त्व जितना संगीत के क्षेत्र में है, उतना ही काव्य के क्षेत्र में है । लक्षण प्रस्तुत करने के पश्चात् उदाहरण स्वरूप जो कवित्त रसे हैं, वे काव्यात्मकता से पूर्ण हैं ।

स्वराध्याय में केवल शास्त्रीय विवचन है, जैसे श्रुतियों के चाईस भेद बताए हैं ।

‘रूप मात्रक’ श्रवण को तु श्रुति करि के जानि
ता श्रुति के पुनि होत है भेद बीस द्वै मानि
तीव्र और मुमुदती मदा बहुदूरी देपि

१. सोम रिपोर्ट । हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का प्रयोदश वैधानिक विवरण, सन् १९२६-२८ ई०, संपादक, स्व० रा० ब० झा० होरा लाल, बान्नी, स० २०१० वि० ।

२. श्री द्वारकेस पुस्तकालय, काँकरोली ।

३. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, म्यूजियम अलवर, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

चीथी छंदोवर्ति बहुरि पंज सुरहि में लेखि ।” आदि ।

रागाध्याय में भिन्न आचार्यों के मतानुसार राग विभाजन, रागों का समय, स्वरूप वर्णन दिया है । इस अध्याय में रागों के लक्षण विभिन्न मतों के अनुसार दिये हैं ।

कल्लिनाथ के मतानुसार बीस राग प्रमुख बताए हैं और हनुमान मत के अनुसार छः प्रमुख राग बताए हैं ।

रागों के लक्षण बनाकर स्वरूप वर्णन किया है । इसके पश्चात् कहीं कहीं स्वरालाप भी दी है ।

टोडी रागिनी का लक्षण—

‘न्यास अंग ग्रह पंज सुर अंग पद पूरन जोति
द्वै पहरनि पर रागिनी टोडी नित ही होत ।’

उदाहरण—

‘कज्जल अंग तुपार हुतै अति कुंद की हारु गरे छवि छाजै ।
केसरि और कपूर की पौरि किये तन में सुप सोभा सार्जै ।
वीन बजाइ रिभाई लिए मृग कानन केलि कुतूहल सार्जै ।
चित्र दुकूल धरे हरि वल्लभ जेसिए टोडीयो राग विराजै ।
‘रि ग रि स स रि प म रि रि स नि स रि ग प प म
नि नि ध म रि स ग रि स रि स नि ध नि ग रि स
स रि:’

प्रकीर्णाध्याय में गाने का ढंग गायकों के गुण, दोष आदि का वर्णन है ।

प्रबंधाध्याय में गीत के लक्षण, प्रबंध के प्रकार, जाति, आदि का वर्णन है ।

वाद्याध्याय में चार प्रकार के वाजों का वर्णन है ।

तालाध्याय में तालों का विस्तार से, मात्राओं को बताते हुए वर्णन किया गया है ।

नृत्याध्याय में शास्त्रीय और देसी नृत्यों के प्रकार और क्रियात्मक ढंग मुख तथा आंख आदि के संचालन का ढंग बताया है । इस प्रकार के नृत्य, रस, अभिनय, भाव और हावों का लक्षण सहित विवेचन है—

‘दस विधि कहै नृत्य कहं सब कोइ । नाट्य नृत्य अरु तांडव होइ ।

नृत्य लास्य अरु विपम विकट पुनि । लघु अरु परिनि गुंडलनूं गुनि ।’

दृष्टियों के प्रकार बताते हुए ‘लज्जा दृष्टि’ का लक्षण है—

‘ऊरध पलक जु नीचें लागें । मन में लज्जा अति ही जानें ।

लज्जा द्रष्टि कहत है याहि । सब कवि कोंविद चित में चाहि’

‘राधा-नोबिन्द-संगीत-सार’ के समान ही ब्रज भाषा में लिखा गया संगीत-शास्त्र का एक सुन्दर ग्रंथ है, जो संगीत तथा काव्य दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है ।

इसकी प्रतियाँ उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर, प्रयाग, वाराणसी आदि स्थानों के अतिरिक्त एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी के प्राच्य विभाग की हस्त-

लिखित पुस्तकों में भी है ।'

राधाकृष्ण

'मिश्रबधु विनोद' द्वितीय भाग में 'राधा-कृष्ण' कवि का उल्लेख आया है, जिनका कवित-काल स० १७५४ दिया गया है । कवि राधा-कृष्ण सदैव 'कृष्ण कवि' के नाम से रचना करते रहे । अतः सभी इतिहासों में वर्णित प्रसिद्ध 'कृष्ण कवि', यही राधाकृष्ण हैं । यह सदेह हो सकता है कि कृष्ण कवि और राधाकृष्ण दो भिन्न कवि हैं, परन्तु कुछ प्रमाणों से इस सदेह का निवारण हो जाता है ।

कृष्ण कवि जयपुर के राजा जयसिंह के मंत्री आपामल्ल के आश्रय में रहे और वहीं उन्होंने बिहारी-सतसई की व्याख्या-ग्रंथ टीका की ।' राधा-कृष्ण ने भी अपने राग-रत्नाकर में कहा है—

'द्विज वासी जय नगर की गोड जाति अभिराम'

अतः दोनों ही कवि जयपुर के राज्याश्रय में कुछ समय के लिए रह चुके हैं ।

बिहारी सतसई की टीका में कवि ने लिखा है—

'माधुर विप्र ककोर कुल । तह्यो कृष्ण कवि नाम ।'

'तह्यो' शब्द का अर्थ ग्रहण करना है, अतः यहाँ यह अर्थ स्पष्ट है कि कविता के लिए, कवि ने 'कृष्ण कवि' नाम ग्रहण कर लिया है । वास्तविक नाम राधा-कृष्ण हो सकता है ।

'राग रत्नाकर' के ग्रन्थ के प्रारम्भ में कवि कहता है—

'दिग रैनि भक्ति अजरारज की भीमसिंह मन मानिये

इहि हेतु कह्यो कवि कृष्ण सो रस संगीत यथानिये ।'

और अतः में अपना परिचय देने समय स्पष्ट कर देता है कि वही व्यक्ति राधा-कृष्ण है—

'द्विज वासी जय नगर की गोड जाति अभिराम

वरन्यो राधा कृष्ण कवि यने प्रथ छवि धाम ।

इति श्री राधा कृष्ण विरचिताया राग रत्नाकर समाप्त ।'

यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि एक ही कवि ने दोनों नामों का प्रयोग किया है । सम्पूर्ण 'राग-रत्नाकर' में बीच में बहो 'राधा-कृष्ण' या 'कृष्ण कवि' का प्रयोग नहीं आता ।

कृष्ण कवि के जीवन के सम्बन्ध में अधिक सामग्री प्राप्त नहीं है, फिर भी उनकी रचनाओं के आधार पर उनके रचनाकाल तथा जीवन-काल का अनुमान किया जा सकता है । काल निश्चय करने के हेतु 'धर्म-समाधि', 'विदुर प्रजापद', 'बिहारी-टीका' तथा 'राग-

१. श्री मोतीलाल गुप्त, श्री महाराज कुमार कालिज, जयपुर के द्वारा लिखित लेख, 'ब्रिटिश के पुस्तकालय में हस्तलिखित ग्रंथ', हिंदी अनुशीलन वर्ष १४, पृष्ठ २ ।

२. हिंदी साहित्य का बृहद् इतिहास (रीतिकाल), डॉ० नगेंद्र द्वारा संपादित, पृ० ५३० ।

३. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

४. पुरातत्त्व मंदिर जोधपुर ।

रत्नाकर' को आधार बनाया गया है। यहाँ यह देख लेना अप्रासंगिक न होगा कि इन पुस्तकों का रचयिता एक ही व्यक्ति है। 'विदुर-प्रजागर' तथा 'विहारी-टीका' एक ही कवि की रचनाएँ हैं, यह स्पष्ट है।

विहारी की टीका के प्रारंभ में कवि कहता है—

‘मैं अति ही ढीठ्यो करी कवि कुल सरल सुभाष ।

भूल चुक कछु होइ सों लीज्यो समुझि बनाय ।’

और 'विदुर प्रजागर' के अन्त में भी यही शब्द है—

‘मैं अति ही ढीठी करी, कवि कुल सरल सुभाष ।

भूल चुक कछु होइ हीं लीजो समझ बनाय ।

इसके अतिरिक्त 'विहारी-टीका' और 'विदुर-प्रजागर' दोनों ग्रंथ कुछ ही वर्षों के भीतर, राजा जयसिंह के मन्त्री आपामल्ल की आज्ञा से लिखे गए हैं। विहारी की टीका के लिए—

‘आपामल्ल कवि कृष्ण परि ठर्यो कृपा के ठार ।

भांति भांति विपदा हरी दीनों दरब अपार ।

एक दिना कवि सों नृपत कही, कही क्यों जात ।

दोहा दोहा प्रति करो कवित्त बुद्धि अपार ।’

और 'विदुर-प्रजागर' की भी—

‘राजा आपामल्ल की आज्ञा अति हित जान’

‘भाषा में वषान’ किया गया है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि 'राग-रत्नाकर' का रचयिता, विहारी-टीका रचने वाला कवि ही है।

डा० विजयेन्द्र स्नातक ने 'कृष्ण-कवि' की 'विहारी-टीका' तथा 'विदुर-प्रजागर' नामक ग्रन्थों के आधार पर उनका रचनाकाल सं० १७६२ ('विदुर-प्रजागर' का रचना-काल) माना है तथा जन्म संवत् की कल्पना संवत् १७७० के आस पास की है,^१ परन्तु कृष्ण कवि की एक रचना 'धर्म-समाधि' प्राप्त होती है, जिसका रचना-काल सं० १७७५ है, अतः इसके अनुसार इनका जन्म-संवत् १७६० माना जाएगा।

‘सत्रह सौ पचहत्तर समयी कीलक नाम ।

सव्जन सुदि परमा तिथि सुरगुरु पहिली जांम ।

ताही दिन यह ग्रंथ को कीनी अस्म वखान

कवित सवैया दोहरा करन लगै उच्चार ।’^२

इस ग्रंथ के रचना-काल के अनुसार, ग्रियर्सन का कथन उचित प्रतीत होता है। ग्रियर्सन ने कृष्ण कवि को संवत् १७७६ में उपस्थित बताया है।^३ रचना-काल-निर्धारण पूर्व यह देखना आवश्यक है कि धर्म समाधि का रचयिता, 'विदुर-प्रजागर' का रचयिता भी है।

१. हिन्दी साहित्य का बृहद इतिहास—डा० नगेन्द्र द्वारा संपादित, पृ० ५३०।

२. धर्म-समाधि, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी।

३. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, ग्रियर्सन, अनुवादक, किशोरीलाल गुप्त, पृष्ठ १६८।

ऐसी शका अवश्य होती है कि 'धर्म-समाधि' के रचयिता कोई अन्य कृष्ण कवि हों, तथा 'विदुर-प्रज्ञागर' तथा 'बिहारी-टीका' के रचयिता यही कृष्ण कवि हो। इस शका के दो आधार हैं।

एक तो 'धर्म-समाधि' में बिहारी-टीका तथा 'विदुर-प्रज्ञागर' की अपेक्षा व्याख्यात्मक प्रतिभा की कमी दिखाई पड़ती है। 'बिहारी-टीका' में बिहारी के दोहों के समान ही इनके कवित्तों में सौन्दर्य दिखाई देता है, एक उदाहरण उक्त कथन को प्रमाणित कर देगा :

'नय रचि चरन डारि के ठगु लगाय निज साथ ।

रह्यो रापि हठि ले गयो ह्या हथी मनु हाथ ।

टीका । इह हाथ की सीमा देवि नायकु को मनुं याके हाथ नाही रह्यो ।

सु नाइक अपने मन की गति सपी सो कहतु है । नायका हू सो कहै ।

कवित्त—

बुद लसे मेहदी के सुरग डही भरनाइ के रग रचे बें ।

रप बसी कर मन्न दियाय कें साथ लगाइ लियो अपने कें ।

चार नयें तुती चरन डारि अधोन कियो बहु भाति भुरें के ।

रापे हू पं न रह्यो मन हाथ हाया हाथी हाथु गयो मुमिलें के ।'

इसी प्रकार 'विदुर-प्रज्ञागर' में कथा प्रधान होने के कारण यद्यपि काव्यात्मकता इतनी अधिक नहीं आ पाई है। परन्तु विविध छंदों का प्रयोग करके कवि ने अपनी क्षमता का परिचय दिया है। तोटक, सोरठा, तोमर, भुजगप्रयात आदि छंदों का निरन्तर परिवर्तन करते हुए कथा कहो गई है।'

उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों की तुलना में 'धर्म-समाधि' काव्यात्मक दृष्टि से कुछ नीची कोटि का ग्रंथ दिखाई पड़ता है। उदाहरणार्थ—

एक समै कभी यहै जनमे जपने आनि ।

धर्म दुदिष्टिल की कथा कहियो बंसपानि ।

कौन भाति दरसन दयो धर्म राय ने आनि ।

राउ दुदिष्टिल को तबै मुनी चाहियतु ठान ।'

यद्यपि इन ग्रन्थों की परीक्षा करने के उपरान्त उपर्युक्त शका की संभावना होती है, तथापि अभीरतापूर्वक विचार करने पर यह शका निर्मूल सिद्ध हो सकती है। 'धर्म-समाधि', कृष्ण कवि की प्रथम रचना है। पूर्वोक्त कथन के अनुसार इसका रचना काल स० १७७५ निश्चित होता है, तथा 'विदुर-प्रज्ञागर' और 'बिहारी-टीका' क्रमशः स० १७६२ तथा स०

१. आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।

२. वही ।

३. वही ।

४. सग्रह सँ अउ धानवे संमत कानिक भास ।

सुकल पाद पाये गुरउ कीन्हो ग्रंथ प्रकास । —विदुर प्रज्ञागर, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।

१७६३ है।^१ इसके अतिरिक्त कृष्ण कवि ने प्रतिभावान् बालक होने के नाते अपनी अल्पायु में ही यह प्रयास किया है, जो निश्चय ही कलात्मक नहीं हो सकता था, फिर भी एक दो कवित्तों में अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय इस ग्रंथ में भी दे ही दिया है।

‘कवित्त—

कंचरन के द्रलकै अति पम्ह चुनी मन पनग जोति विराजै ।

भाट व भारत वेद पढ़ै दु जगंघ्रय गावत दुंदुभी बाजै ।

भूमत पीर पगार बवे गज दिग्गज से उपमा पर छाजै ।

कृष्ण कहै कवि भिमवली हनमंत सो राजन है दरवाजै ।^२

इस प्रकार ‘धर्म-समाधि’ को कवि का प्रारंभिक प्रयास कहा जा सकता है।

दूसरी शंका कवि के निवास-स्थान सम्बन्धी विभिन्न कथनों से उत्पन्न होती है। ‘विहारी-टीका’ के रचयिता ‘कृष्ण कवि’ जयपुर के राजा जयसिंह के मंत्री राजा आपामल्ल का आश्रित था;^३ अतः जयपुर का निवासी था। ‘राग-रत्नाकर’ में कृष्ण कवि ने अपना निवास-स्थान उनियारा ठिकाना (जयपुर) में बताया है।^४ ‘धर्म-समाधि’ में कवि ने ‘भांडौर’ में निवास बताया है।

वेदे भेद व्योहार । कवि वासी भांडौर के ।

रतनगंज सौ ठाउँ । निकट चतुर्भुज वैतर्म ।

संनावह सब वरन कुल रावत करै वपान ।

सेवक सबई दुजन के कविता कृष्ण वपान ।

वरनत धर्म समाधि को तन मन सब धरि ध्यान ।

यह प्रताप गुर को भयो कृष्ण सुकवि को ग्यान ।^५

इस भ्रम का निवारण भी इस प्रकार किया जा सकता है कि कवि विभिन्न आश्रय-दाताओं के पास रहा, परन्तु लगभग स्थान सभी राजस्थान में थे। ‘भांडौर’ नगर भी जयपुर से बहुत अधिक दूर नहीं है।

यह सिद्ध हो जाने पर कि ‘धर्म-समाधि’, ‘विदुर-प्रजागर’, ‘विहारी-टीका’ तथा

१. “सत्रह सैं दै आगरै असी वरस रविवार ।

कातिक वदि चौथि भए कविता सकल रस सार ।

—‘विहारी-टीका’, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।

२. आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।

३. “लीला जुगल किसोर की, रस कौ होइ निकेत ।

राजा आपा मल्ल कौ ता कविता सौं हेत।” विहारी-टीका, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।

४. ‘द्विज वासी जय नगर कौ गौड़ जाति अभिराम ।’ राग-रत्नाकर, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

५. धर्म-समाधि, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।

‘राग-रत्नाकर’ का रचयिता एक ही व्यक्ति राधाकृष्ण अथवा कृष्ण कवि है, हमें इनके जीवन तथा रचना-काल का निर्धारण करना होगा।

कृष्ण कवि की अंतिम रचना ‘राग रत्नाकर’ का समय स० १८५३ है।

सबत गुण सरवसु मही । अथहन मास अनूप ।

मुदि पाचै रविवार जुल भयो ग्रथ सुप रूप ।’

इस प्रकार प्रथम और अंतिम ग्रंथ को देखने से इनका रचना काल स० १७७५ से स० १८५३ तक माना जा सकता है। यदि स० १७७५ से पंद्रह वर्ष पूर्व भी इनका जन्म माना जाए और स० १८५३ के बाद दो वर्ष भी जीवन और माना जाए तो इनका जीवन काल स० १७६० से स० १८५५ तक अर्थात् पचानवे वर्ष का होगा, जो असंभव नहीं तो दुर्लभ तो लगता ही है। फिर तिरानवे वर्ष की अवस्था में भस्तिष्क और हृदय दोनों का ‘राग-रत्नाकर’ की रचना करने योग्य रहना असंभव सा जान पड़ता है।

‘राग-रत्नाकर’ के आधार पर इनका कविता-काल स० १८५३ तक होना चाहिए, परंतु यह भी सदिग्ध सा जान पड़ता है। ऐसा लगता है कि इनके ‘राग-रत्नाकर’ की प्रशंसा सुनकर जयपुर में जिनयारा ठिकाने के राव भीमसिंह ने इनको बुलाया हो और ‘राग रत्नाकर’ सुनाने को कहा हो—उनके राज्य में जो ‘राग रत्नाकर’ लिपि बद्ध हुआ, उसकी रचना स० १८५३ है। इसके अध्याय ‘रागाध्याय’ की एक प्रति स० १८४६ की लिपिबद्ध की हुई प्राप्त होती है।^१ इसका नाम ‘राग-समूह’ है। स० १८४६ में लिपिबद्ध करने का अर्थ है, इसकी रचना लगभग स० १८०० से १८३० के बीच हुई। इसके अतिरिक्त जयपुर में लिखी गई ‘राग-रत्नाकर’ के अन्त में जो समय सूचक दोहा है वह अलवर व प्रयाग आदि में प्राप्त प्रतियां में नहीं है। इससे प्रमाणित हो जाता है कि स० १८५३ केवल जयपुर के राव भीमसिंह के लिए लिखी गई प्रति का समय है। ‘राग-समूह’ इन्होंने श्री भोजपाल के लिए लिखी है।

कलि म कविगई सकल भिग रज गुन गढ़ ।

इंद्रजीत पाछै करी भोजपाल चित चाह ।

ऐसो को कवि जो तुमै रिक्खै प्रवीन

तुम्हरी आग्या गाइवै करिहौं ग्रथ नवीन ।’

अन्त में कवि कहता है—

महादानि अरि जुद्ध जुरि जीतयो के अहेट

१. पुरातत्व मंदिर, जोधपुर।

२. आर्य भाषा पुस्तकालय, याज्ञिक सग्रह, वाराणसी।

“इति श्री यदुयज्ञाव्रत श्री भोजपालस्य विरचिते राग समूहे षट् राग वर्णन समाप्तीय सप्तमोऽध्यायः । ७। सुभमस्तु स० १८४६ तिथिनि देवादास पुस्तकं पठनार्थं समाप्त ।”

३. आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी।

जो कीर्तन रीति को समझ्यो चाहै साह ।
पढ़े बिहारी सनई कविता को शृंगार ।^१

बिहारी के समान काव्य-प्रतिभा कृष्ण कवि में पाए जाने के कारण ऐसा नाम पड़ना है कि, यह भी कवि कुतूहल तथा अनायास्य प्रविष्टा से सुस्पष्ट है, तभी अल्पायु में ही प्रथम रचना प्रारम्भ कर दी। यह भी संभव है कि इनका बुद्धि और चातुर्य से ही प्रभावित होकर आपासलन न इनमें विहारी-जनसई की काव्य-रीति करने का अनुरोध किया हो। या म विश्वास का अभाव ज्ञान के कारण बड़े सुदृढ संस्मरण-रूढ़िना की। बड़े दैन्य के साथ कवि प्रथारम्भ करना है—

‘पढ़ते हूँ मरे यहै हिय, मे हुतौ विचार ।
करा नायको भेद का प्रथ बुद्धि अनुसार ।
जे कीना पुरख कविन सरस प्रथ सुप दास ।
तिनहि छाडि मरे कविन को पति है मन लास ।
जानि यह अरन हिये निरा न प्रथ अवसर ।
नृप का आसन पाइ न हिय म भया हुलास ।’

इस प्रकार यह जाना जा सकता है कि आपासलन जी जयपुर के नृपति जयसिंह के मन्त्री थे, उनके आश्रय में इन्होंने कविता करना प्रारम्भ किया था। संभव है जीवन के प्रारम्भिक काल में यह कुतूहल-रिश्ताद्वेषों में घिरे हों, उनमें आपासलन ने हरे किया हो और घन आदि में ही इनकी महायत्ना की हों। कवि एक स्थान पर कहता है—

आपासलन कवि कृष्ण परि डर्यो कृपा के दार ।
भानि भानि मिथ्या हरो दीनो दरब अपार ।^२

इसके पश्चात् यह राजा भोजराज और जयपुर के उन्नीसरा ठिकाने के राव भीमसिंह के दरबार में भी रहे ।^३

इनकी रचनाएँ ‘सम-समाधि’, ‘विदुर-प्रज्ञाकर’, ‘बिहारी-जनसई की टीका’ और ‘राग-रत्नाकर’ प्रथम बड़ी प्रथ ‘राग-कुतूहल’ और ‘राग-समूह’ के नाम से प्राप्त हैं। एक अन्य ‘बाराहमासी’ भी आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी में संप्रदान है। डा० अश्वहाम जाजि प्रियसंत ने बलिभद्र सनाइय मिश्र द्वारा हृदय ‘नखमित्र’ के एक अज्ञात टीकाकार का उल्लेख किया है जो उन्नीसरा के राजा थे। ‘सगेरकार की प्रति से यह नाम को गया

१. वही ।

२. बिहारी-जनसई, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।

३. ‘बिहारी जनसई की टीका’ आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।

४. राग रत्नाकर—राधाकृष्ण, पुरातन्य मंदिर, जोधपुर ।

५. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, प्रियसंत, किशोरीलाल गुप्त द्वारा अनुवादित,

है।^१ संभव है, यह टीका कृष्ण कवि की हो, क्योंकि कृष्ण कवि उनियारा ठिकाने में सं० १८४२ के आस पास थे, जो समय इस टीका का दिया गया है।^२

विदुर-प्रजागर

‘विदुर-प्रजागर’ महाभारत के उद्योग-पर्व को आवार बनाकर नौ अध्यायों में लिखा गया ग्रन्थ है। केशव के समान सम्पूर्ण काव्य में छन्दों की विविधता मिलती है। उदाहरणार्थ—

छंद तोटक—

पुन ता नृप के सुत तीन भये । मुन आप कृपा कर आप दये ।

वृतराष्ट्र पंडवली भनिये । विदुरो हर भक्त नमो गिनिए।^३

इसके पश्चात् सोरठा, तोमर और फिर भुजंगप्रयात छंद परिवर्तित होते चले गए हैं। यह ग्रंथ राजा आपामल्ल के आश्रय में उन्हीं की आज्ञा से लिखा गया है। प्रारंभिक रचना होने के नाते इसमें काव्यात्मकता बहुत कम है। विषय धार्मिक होने के नाते कवि को काव्य-कौशल दिखाने का अधिक अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ है। विविध छन्दों के प्रयोग से इनकी प्रतिभा का परिचय तो मिलता ही है। यह पुस्तक सं० १७६२ में लिखी गई।^४

विहारी-टीका

इस रचना के पश्चात् ही इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर आपामल्ल ने इनसे विहारी-सत्तसई की टीका लिखने का आग्रह किया। इनकी विनम्रता से पता चलता है कि यह उस समय छोटे ही थे, तभी इनमें तब तक आत्म-विश्वास नहीं था और संकोच के साथ काव्य-रचना की।

इनके हृदय में स्वयं टीका लिखने का विचार था, परन्तु इस संकोच से कि अन्य कवियों के सामने मेरे काव्य को कौन पढ़ेगा, लिखने का साहस नहीं किया। किन्तु आपामल्ल के आग्रह ने इनको टीका लिखने की प्रेरणा दी।^५

१. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, प्रियर्सन, किशोरीलाल गुप्त द्वारा अनुवादित पृ० २७६।

२. वही।

३. आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी।

४. विदुर-प्रजागर, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी।

५. ‘एक दिन कवि सों नृपत कही, कही क्यों जात

दोहा दोहा प्रति करो कवित बुद्धि अवदात ।

पहले हू मेरे यह हिय में हूतो विचार

करी नायका भेद कों ग्रंथ बुद्धि अनुसार ।

जे कीनो पूरव कविन सरस ग्रंथ सुपदाइ

तिनहि छाँडि मेरे कवित को पढ़िह मन लाय ।

जानि यह अपने हिये कियो न ग्रंथ प्रकास ।

नृप को आयस पाइ के हिय में भयो हुलास ।

करे सात से दोहरा सुकवि विहारीदास ।

सब कोऊ तिन को पढ़े गुन सुने सविलास ।’ विहारी-टीका, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी।

यह टीका कृष्ण कवि को वाव्यात्मकता बताने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने ब्रज भाषा के गद्य में दोहों के सौन्दर्य की ओर सवेन वगते हुए, स्वयं एक कवित्त टीका स्वरूप के लिए बनाया है, जिसमें बिहारी के दोहों का भाव भी ज्यों का त्यों बना रहा है और स्वयं इनकी मौलिकता भी प्रदर्शित हो सकी है।

उदाहरण स्वरूप—

‘मिरी भव बाधा हरा, राधा नागरि सोइ

जा तन की भाई परे, स्याम हरित दुति होई।

टीका—यह मंगलाचरण है तथा श्री राधा जू की स्तुति प्रपकर्ता कवि करतु है। तथा राधा श्रीरहू है मातें जा तन की भाई परे स्याम हरित दुति होत है। या पद तें रूप भान सुता की प्रतीत भई।

कवित्त—

जाकी प्रमा अवलोकित ही तिहू लोभ की सुदरता गहिबारी।

कृष्ण बहे सरसोहू नैनि की नाम महामुदमगनकारी।

जातन की भलवें भलवें हरित दुनि स्याम की होत निहारी।

श्री दूषमानु कुमारि कृपा के सु राधा हरो भव बाधा हमारी।

स्वकीया नायिका।^१

अर्थ—स्वरूप दिए हुए कवित्तो में विशेषमना शब्द-लान्छित्य, ध्वन्यात्मकता, प्रालम्ब-रिवता आदि सभी गुणों की भलवें मिलती है। बिहारी के दोहे—

‘रह्यो मोद मिलनो रह्यो, यों कहि गही मरीर।

उत दै मली उराहनो इन चिनई म थोर।’

का अर्थ कृष्ण कवि बताते हैं—

‘ता दिन की यह श्याम गली में मिरी हिन के ले गई चित चोरिबे।

एव ही ठोर करी इव ठोरी, मनो बिधि रूप की रासि बटोरि बें।

छाह्यो मया करिवा मिलिबोउ परोसनि सों कह्यो भोहू मरोरि बें।

मो सजनी सो उराहनो दे परि मा तन हेरि गई मुहु मोरि बें।

उपयुक्त कवित्त में मूल से भी अधिक सौन्दर्य आ गया है।

राग-रत्नाकर

‘राग-रत्नाकर’, ‘राग कुतूहल’, ‘रागचक्रिनी’ और ‘राग-तमूह’ सब एक ही

१ बिहारी-टीका, अर्थ भाषा पुस्तकालय, वाराणसी।

२ पुरातत्त्व मंदिर, जोषपुर।

३ अर्थ भाषा पुस्तकालय, वाराणसी।

४. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी।

५. अर्थ भाषा पुस्तकालय, वाराणसी।

रचना के विविध नाम हैं। इस ग्रंथ में संगीत के सभी अंगों पर शास्त्रीय विवेचना हुई है। रागाध्याय में कवि ने रागों के उदाहरण स्वरूप जो कवित्त प्रस्तुत किए हैं, उनसे इस ग्रंथ और ग्रन्थ-कर्त्ता की काव्यात्मकता का परिचय प्राप्त होता है।

संपूर्ण 'राग-रत्नाकर' अभी तक कहीं भी प्राप्त नहीं है—जहाँ भी इसकी प्रति या प्राप्त हुई है, हर स्थान पर केवल 'रागाध्याय' है। पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर की जो प्रति है, उसके प्रारंभ के पृष्ठ फटे हैं, परन्तु प्रारंभिक अंश-आर्य भाषा पुस्तकालय में प्राप्त है। सरस्वती की स्तुति से इन्होंने ग्रंथ का प्रारंभ किया है; उसके पश्चात् संक्षेप में चालीस दोहों में नाद स्वर, गायन-दोष आदि के विषय में बताया है।

'राग निरूपण', 'राग-समूह' तथा 'राग कुतूहल' एक ही ग्रंथ के विविध नाम हैं। इनमें रागों का लक्षण तथा स्वरूप आदि बताकर रागों का मिश्रण कर 'गान-कुतूहल' का वर्णन किया है। यही 'राग-रत्नाकर' ग्रंथ की भी समाप्ति है।

संभव है कि इतना ही ग्रंथ इन्होंने प्रारंभ में बनाया हो। इसमें रागों को महत्त्व दिया गया है, इसलिए ग्रंथ का नाम 'राग-रत्नाकर' रखा। इस दृष्टि से इसको विशिष्टांग निरूपक ग्रंथों में रखा जा सकता था, परन्तु वाराणसी में प्राप्त एक प्रति में इसी अध्याय की समाप्ति पर लिखा है—'इति.....सप्तमोऽध्यायः।' इसका अर्थ है कि कहीं अन्य अध्याय भी लिखे गए होंगे। एक प्रति 'राग समूह' के नाम से आर्य भाषा पुस्तकालय में है, जिसमें सात सौ पाँच श्लोक हैं, जिनमें अन्य अध्यायों का कुछ अंश है।

'राग-रत्नाकर' का प्रकाशन हो चुका है। इसे वेमराज श्री कृष्णदास ने वैकटेश्वर प्रेस में छापा था। प्रकाशन काल सं० १९४६ है, परन्तु इसमें कवि अथवा आश्रयदाता किसी के विषय में कुछ नहीं दिया गया है।

सम्पूर्ण ग्रंथ की प्रति अप्राप्त होने पर भी केवल रागाध्याय ही के अवलोकन से इनके संगीत-ज्ञान तथा कवित्व का परिचय मिलना है। शास्त्रीय दृष्टि से रागों का लक्षण कहीं कहीं अशुद्ध है। इसका कारण यही हो सकता है कि उस समय राग का प्रचलित रूप आज से भिन्न हो अथवा स्वयं कवि को संगीत का ज्ञान हो। जैसे भूपाली के स्वर—

। 'पिरज ग्रेह सरि ग म प ध नि संपूरन सुखीत' लिखे हैं, जबकि भूपाली ओडव जाति की; रागिनी है और स्वर हैं—'सारे ग प धोरे'। कहीं कहीं लक्षण में जिन स्वरों का निषेध है वही उदाहरण में प्रयुक्त हैं।

उदाहरण स्वरूप लिखे गए कवित्त ऐतिहासिक काव्य के समान, अलंकारों से पूर्ण हैं। भूपाली उदाहरण—

चंदन हू ते मुख चारु कलेवर कंचन मों कर सो भित्त लाली ।

केसरि के रंग ही चोर बना कुच छूटि रही लट-नागिन काली ।

भावन आवन क्यों न भयो यह प्रीति प्रीति बनोवत आनी ।

साहस सों मन धीर धरे सब अंग अनंग भरी भूपाली ।

आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी के याज्ञिक संग्रह में एक पत्रिका 'मार-मंगल' है,

सं० १८६३ माना गया है^१, इस समय तक कृष्ण कवि का जीवित रहना असंभव जान पड़ता है।

श्री पूर्ण मिश्र

मिश्रवंशु-विनोद, तृतीय भाग (संख्या १५४६) में एक कवि 'पूरण मिश्र' का उल्लेख आया है, जिनकी रचना 'रागनिरूपण' और 'नादोदधि' (नादाणव) बताई गई है। 'पूरण मिश्र' नामक एक अन्य व्यक्ति का भी उल्लेख है, जिनका ग्रन्थ 'राज निरूपण' बताया गया है, परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इनके जीवन के विषय में अधिक सामग्री प्राप्त नहीं है। इनके ग्रन्थ 'संगीत-नादोदधि' के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यह राजा 'वीरशाह' के दरबार में संगीतज्ञ थे। उन्हीं से इन्होंने संगीत का ज्ञान प्राप्त किया। वीरशाह के दरबारी कवि 'दयाल' से इनका बहुत प्रेम था। कवि और मिश्र होने के नाते कवि दयाल ने इनसे यह ग्रन्थ लिखने के लिए कहा। घन की प्राप्ति के लिए भी यह उनके कृतज्ञ हैं। ग्रन्थ के प्रारम्भ में कवि कहता है—

‘प्रेम कियो कवि दयाल सों वीर साह अवतार
तासों पायो भेद हम नाद भेद बीस्तार।’

अन्त में भी यही कहकर समाप्त किया है—

‘आदर कर महाराज श्री दीयो हमें यह भेद।
वीर साह अवतार नृप नाद ताल ओ भेद।
कवि दयाल सों प्रेम बहु कीनो हित सों काज।
विद्या दे लक्ष्मी जुगत जस लीनों महाराज।’

‘वीर शाह’ राजा के विषय में कुछ ज्ञात नहीं। ‘दयाल’ नाम से ग्रियर्सन के इतिहास में उल्लेख आता है, जो वैती जिला रायवरेली के थे तथा भौन कवि के पुत्र थे। भौन कवि रायवरेली के भाट थे तथा इन्होंने ‘शृंगार-रत्नाकर’ नामक ग्रन्थ की रचना की थी।^२ ग्रियर्सन ने भौन कवि का जन्म काल १८२४ ई० (सं० १८८१) माना है, परन्तु किशोरी लाल गुप्त ने उसको इसलिए अशुद्ध माना है कि इनके ग्रन्थ ‘शृंगार रत्नाकर’ की प्राचीनतम प्रति सं० १८६१ की लिखी मिलती है। इस आधार पर सं० १८८१ को जन्म काल न मान कर रचनाकाल माना जा सकता है। ग्रियर्सन ने लिखा है कि इनके पुत्र दयाल १८८३ ई० (सं० १९३९) में जीवित थे।

इतना तो निश्चित है कि कोई कवि दयाल, जो चारण थे—पूर्ण मिश्र के मित्र थे। ‘वीर शाह’ भी रायवरेली के पास ही किसी स्थान के राजा होंगे, जिनके दरबार में पूर्ण मिश्र कुछ समय तक रहे।

१. हिन्दी साहित्य का बृहद् इतिहास, पष्ठ भाग, डा० नगेन्द्र द्वारा संपादित, पृ० ४२६।

२. ‘हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास’—ग्रियर्सन, अनुवादक श्री किशोरीलाल गुप्त, पृ० २६२।

राम नगर (वाराणसी) के 'सरस्वती मंदिर' में एक पुस्तक 'पंचांग निरूपण' प्राप्त है, जिसमें श्री सुपदेव मिश्र कृत 'छंद-विचार', श्री पूर्ण मिश्र 'कवि रागी' कृत दो पुस्तकें और नंददास कृत दो पुस्तकें 'नामावली' तथा 'अनेकार्थं मजरी' लिपिबद्ध हैं। पूर्ण मिश्र की 'संगीत-निरूपण' तथा 'संगीत नादोदधि' क्रमशः द्वितीय और तृतीय पुस्तकें हैं। इस पुस्तक का लिपि-काल स० १८५६ है।

उक्त सामग्री के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि पूर्ण मिश्र बीरशाह के राज्य-काल में रहे। बीरशाह के दरबार में चारण दयाल कवि थे, जिनकी मित्रता स्वरूप इन्होंने 'संगीत-नादोदधि' की रचना की।

'संगीत-नादोदधि' की प्राचीनतम प्रति 'पंचांग निरूपण' में प्राप्त होती है, जिसका लिपि-काल स० १८५६ है।^१ यह भी संभव है कि यह रचना इनके समय में ही लिपिबद्ध की गई हो। इस दृष्टि से इनका रचना-काल स० १८५० के आसपास होना चाहिए। प्रियर्सन के अनुसार दयाल कवि स० १६३६ तक जीवित थे।^२ उपर्युक्त अन्तर्साक्षि के आधार पर यदि पूर्ण मिश्र का दयाल कवि का समकालीन माना जाए तो कम से कम स० १६१० तक जीवित माना जा सकता है। यदि 'संगीत-नादोदधि' की रचना के समय यह बीस वर्ष के भी हों, तो इनका जन्म-काल स० १८३६ अनुमान किया जा सकता है। इस प्रकार स० १८३६ से स० १६१० तक इनका जीवन-काल निर्धारित किया जा सकता है।

रचनाएँ

पूर्ण मिश्र कृत प्रमुख रचनाएँ 'संगीत-नादोदधि', 'संगीत निरूपण' तथा 'रूप रागावली' हैं। 'संगीत-नादोदधि' और 'संगीत-निरूपण' दोनों एक ही सी पुस्तकें हैं। बहुत सा अंश दोनों का समान ही है।

नादोदधि

संगीत-नादोदधि की प्राचीनतम प्रति स० १८५६ की प्राप्त है,^३ अतः इसका रचना काल स० १८५० के आस पास होना चाहिए। यह ग्रन्थ संगीत-शास्त्र पर लिखा गया एक विस्तृत ग्रन्थ है। संगीत के सभी भगो—राग, स्वर, ताल, प्रकीर्ण आदि पर पृथक् पृथक् अध्यायो में प्रकाश डाला गया है, परन्तु यह विभाजन बहुत नियमित नहीं है। उदाहरणार्थ, इसमें नृत्याध्याय नहीं है। तालाध्याय अलग होने पर भी मृदगाध्याय अलग दिया गया है। कुछ विषयो पर विस्तृत व्याख्या है और कुछ भग छूट गये हैं। जिन विषयो में कवि का अध्ययन अच्छा है, उनका सूक्ष्म वर्णन है। उदाहरण के लिए, मृदगाध्याय में, पराड भेदों में 'छक्का' का लक्षण और उदाहरण इस प्रकार दिया है—

१. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी।

२. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास—प्रियर्सन, अनुवादक बिश्वोरोलाल गुप्त, पृ० २६६।

३. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी।

॥ छक्का ॥

॥ १ ॥ आदि तीन सम की लिए, गुर्ज दून की तीर
छक्का साहिब बानिये, बांधि स्वरीहू की की
उदाहरण विनाकृत धा ॥ विनाकृत धा ॥ विनाकृत धा ॥

तत किटि किटा तबिन क बा । इति छक्का

संगीत के प्रक्ष पर की विस्तार से विचार किया ही गया है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य दृष्टियों से भी यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। उस समय के कुछ प्रचलित गीत, जो प्रसिद्ध गायकों द्वारा गाए गए थे, इसमें उद्धृत हैं। नायक गोपाल और बैजू बावरी के प्रचलित गीत भी इसमें दिए गए हैं। उदाहरणार्थ, नायक गोपाल का बनाया एक गीत है—

‘स रि गम पव पट स्वर लहो

अस्थाई व म बाल

संचाई संग लै कहो राग हिंडोल गुपाल ।’

‘बैजू’ के अनुसार उनचास तानों का उल्लेख कवि इस प्रकार करता है—

‘तान भेद बैजू कहे

कर्यो गुपाल प्रकास

सप्त स्वरन के भेद तें

सात सतें उनचास ।’

‘संगीत-नादोदधि’ में जो रागों का शृंगार तथा स्वरूप वर्णन किया है, वह कवित्व से पूर्ण है। इन कवित्तों के द्वारा कवि की काव्यात्मकता तथा अलंकार-प्रियता का परिचय मिलता है। उदाहरण के लिए, बैरव का स्वरूप इस प्रकार वर्णित है—

‘लाल रिसाल बनी मनि सीस लसित जोति

कुंडल श्रवन मुप गौर वरन ।

जटा जूट में तरंग करत रहत गंग चंद्रमा

लिलाट सेत वसन धरन ।

सोभित विनैन मूल अर्भ कर डमरु वजावत

लाप्त उर प्रिया करन ।

कंबल अस्त्वर गान करेगी व पूरन प्रकास

दास दीप हरन ।’

इनके काव्य में शैतिलीन चमत्कारी प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इसी प्रवृत्ति के कारण इन्होंने कुछ ‘स्वर-कल्प’ लिखे हैं। ‘स्वर-कल्प’ सात स्वरों को इस प्रकार रखने का ढंग है, जिसमें स्वर लिपि भी बन जाती है और अर्थ निकालने पर कविता भी बन जाती है।

१. म्यूजियम, अलवर ।

२. वही ।

३. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, व

‘हिंडोल स्वर कल्प ताल पात्ता

सग’साधे सरसो धाम मध्ये साधे सो पेम मधे

प म र गो प सो ि मा म धे सो ग सो स्वे रवे धाम

मधे’में’में धा सो स से धी मे रे गोपिनी ।

‘पू री’र’ग’म सीधी शीघ्र सो मु शि धि म’रेने सो

यही लिपिकार के अर्जुन के करण कुँछे अक्षर अमुद लिखे गए है। ‘स’ के स्थान पर ‘स’ और ‘स’ के स्थान पर ‘स’ आ जाने से अर्थ में क्लिष्टता आ जाती है। उपर्युक्त धरा में हिंडोल राग में प्रयुक्त स्वरो में ‘स, ग, म, प, स,’ म ही कवित बनाया है। ‘रे’ का अल्प प्रयोग दिखाया है।

‘संगीत-नादोदधि’ की सभी प्राप्त प्रतियों में प्रारम्भ एक ही समान हुआ है—

‘जै गगा गौरी करन मगल करन मुजान’

परन्तु रामनगर, वाराणसी के सरस्वती भंडार में प्राप्त प्रति में उपलब्धित दो पक्तियाँ नहीं हैं—

प्रेम कियो कवि दाल सो बीर साह अवतार

तासो पायो भेद हम नाद भेद बीस्तार ।’

‘संगीत-नादोदधि’ के अतिरिक्त श्री पूर्ण मिश्र वृत्त ‘संगीत-निरूपण’ ग्रन्थ प्राप्त है, जो लगभग ‘नादोदधि’ के समान ही है। इसके प्रारम्भ में कोई परिचय नहीं है। इसका प्रारम्भ भैरव राग के लक्षण से होता है।

‘रोही धक्कोही स्वरन्ह अस्याई निघ ध्याउ ।

‘सचाई सरि साइ के भैरव राग बनाउ ।’

यह लक्षण भी अपूर्ण है ।

‘यह ग्रन्थ अपूर्ण सा जान पड़ता है। इसमें ‘नादोदधि’ का ही कुछ छोटे और मुख्यतया रागों का लक्षण तथा स्वरूप वर्णन है। इस ग्रन्थ का अन्त ‘मटहारी’ के स्वरूप वर्णन से होता है ।

‘अति दीन प्यारी पीन तन पूजत देवी दयानी

फूल फल दल दीनी ।

‘घूप दीप दान करी कहत विनय घरी पनि जय

दे परदीनी ।

जीति रन भाव मोन परम पिपारी रोन

दीजे परम वर सेवा प्रदीनी

पूरत अकास दल सुभग सम्प मुम लपि मटहारी

‘अधीनी ।’

१. सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी ।

२. वही ।

इसी पुस्तक का नाम 'राग-निरूपण' है।^१

अलवर के म्यूजियम में एक पुस्तक 'रूप-रागावली' पूर्ण मिश्र के नाम से प्राप्त होती है, जिसमें राग बद्ध पद हैं। इस ग्रन्थ में कवि ने उपनाम 'रूप' दिया है। ऐसा विदित होता है कि ग्रन्थ को बिना देखे उसके ऊपर विवरण लिख दिया गया है। वह 'रूप' नाम के अन्य रीतिकालीन कवि का लिखा हुआ है, जिनका उल्लेख 'रीति-काव्य-संग्रह'^२ में आया है। श्री पूर्ण मिश्र ने सदैव 'पूरन' छाप से काव्य-रचना की है।^३

अहमद

कवि 'अहमद' के जीवन के विषय में प्रामाणिक सामग्री बहुत कम है। प्राप्त प्रमाणों के अनुसार उन्हें संगीत के विशिष्टांग-निरूपक ग्रंथकारों में प्रथम स्थान देना उचित होगा। इनका समय प्रस्तुत प्रबंध में वर्णित ग्रंथकारों से पूर्व होने के कारण इनको केवल पूर्वकालिक कवियों में लिया जाना चाहिए था, परंतु विषय की समानता तथा काल की संदिग्धता के कारण इन्हें अन्य कवियों में सम्मिलित कर लिया गया है।

मिश्रबंधु-विनोद द्वितीय भाग के अनुसार अहमद का जन्म-काल सं० १६६० और रचना-काल सं० १६९६ है।^४ ग्रियर्सन ने भी अपने इतिहास में इनका जन्म-काल सं० १६६९ माना है, परन्तु श्री किशोरी लाल गुप्त ने सर्वेक्षण में इनका उपस्थिति-काल सं० १६१८ और सं० १६७८ के मध्य माना है। गुप्त जी ने अहमद को 'ताहिर' नाम का ही व्यक्ति बता कर यह समय निर्धारित किया है। डा० रामकुमार वर्मा ने भी 'ताहिर' और 'अहमद' को एक ही व्यक्ति माना है।^५

अहमद का रचना-काल शाहजहाँ के समय से औरंगजेब के समय तक निर्धारित किया जा सकता है। दाराशिकोह के द्वारा लिखाई गई एक पुस्तक 'दोहा-सार-संग्रह' प्राप्त है, जिसमें 'अहमद' कृत दोहे संकलित हैं। 'दाराशिकोह' का वय-काल सं० १७१५^६ है, अतः लगभग सं० १७०० के आस-पास इनका रचना-काल माना जा सकता है।

'अहमद' कवि के काल-निर्धारण के पूर्व यह देख लेना आवश्यक है कि 'अहमद' और 'ताहिर' दो व्यक्ति हैं अथवा एक। यद्यपि डा० रामकुमार वर्मा ने अहमद का ही दूसरा नाम 'ताहिर' माना है, परंतु अंतर्साक्ष के आधार पर एक स्थान पर ऐसी शंका होती है कि अहमद के शिष्य 'ताहिर' थे। अपनी रचना 'कोकसार' में ताहिर ने अपने को अहमद का शिष्य बताया है।^७

१. सरस्वती भंडार, राम नगर दुर्ग, वाराणसी।

२. वही।

३. जगदीश गुप्त, रीति-काव्य-संग्रह।

४. प्रथम बार, सं० १९७०, पृ० ४७१।

५. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, चतुर्थ संस्करण, पृ० ५९६।

६. Mughal Rule in India. S. M. Edwardes and Garrett.

७. कोक-शास्त्र—ताहिर कृत—आर्य भाषा पुस्तकालय, ना० प्र० सना, वाराणसी।

‘रचना रची सु आदि प्रगट करी सो वेद मुप

अहमद गुरहि प्रसाद बहु जोति म हू लपी ।

(इसका अर्थ ‘अहमद’ कवि का नाम समझ कर भी किया जा सकता है ।) ताहिर जहाँगीर के समकालीन जान पड़ते हैं ।

‘चारि चक्र विधान रचे जैसे समुद्र गभीर

शत्र घरे अविचल सदा राज साहि जहाँगीर ।”

डा० रामबुभार ने भी इनको जहाँगीर का समकालीन माना है ।*

जहाँगीर का राज्य काल स० १६६१ से स० १६८३ के मध्य है ।† स्वयं कवि भी इस रचना का समय स० १६७८ बताता है ।

‘सबतु सारहि से गिनो अष्टोत्तारि अधिकाय

बदि आपाड तियि पचमी कही क्या समुझाई ।”

इस प्रकार अहमद का समय स० १६७८ के पूर्व होना चाहिए । अहमद ने अपनी रचना ‘सभा विनोद’ या ‘रागमाला’ के प्रारम्भ में भी अपना परिचय देने हुए कहा है —

सर वेग की सगी वेग अबबर साह्य घाई तेग

तावे सुत कवि पैदा भयो जनम अक्बराबादि ज लयो ।

तिन या पोषी करी रसाल, सब रागन की बाधी माला ।”

अहमद के अकबर के समय में होने की कल्पना भी निराकार न होगी ।

यदि उपर्युक्त पंक्ति ‘अहमद गुरहि प्रसाद बहु जोति म हू लपी’ में अहमद कवि का नाम समझा जाए तो अहमद का रचना-काल स० १५७८ से स० १७१० तक अवश्य माना जा सकता है । अपने प्रथम ‘बारह मासा’ में इन्होंने शाहजहाँ का वर्णन किया है, अतः शाहजहाँ के समय में इनका उपस्थिति का न माना जा सकता है । उपर्युक्त निर्धारित काल इसके अनुसार भी ठीक बैठता है ।

डा० हर्देव वाहरी ने एक कवि अहमद का उल्लेख किया है, जिनका समय स० १७५० वि० माना है ।” इन्होंने पंजाबी में ‘हीर’ नामक काव्य की रचना की है । विषयों की प्रकृति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, ‘कोकमाल’, ‘रागमाला’, ‘हीर’ तथा ‘बारहमासा’ एक ही व्यक्ति की रचनाएँ हैं ।

‘रागमाला’ के प्रारम्भ में दि० हुए शिबरेण के अनुसार यह क्वाजा मिर्जरी ‘न’ के

१ कोक शास्त्र-ताहिर कृत प्रार्थ भाषा पुस्तकालय, ना० २० सभा, वाराणसी ।

२ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, चतुर्थ संस्करण, पृ० ५६६ ।

३ Mughal Rule in India, Edwardes and Garrett

४ कोक शास्त्र—भा० भा० पुस्तकालय, वाराणसी ।

५ म्यूजियम, अकबर में पोषी स० ३ और ४ ।

६ मोतीचंद जो तम्रोंची सपह खोजनेर ।

७ हिंदी साहित्य द्वितीय खंड, डा० धीरेन्द्र वर्मा तथा डा० अजेंदर वर्मा द्वारा संपादित, पृ० ६१५ ।

थे। इनका गोत्र 'पल' है। 'शेर वेग' के पुत्र 'संगीत-वेग' इनके पिता थे। 'अकबरावाद' में इनका जन्म हुआ था। अपने नाम से यह मुसलमान जन्म पड़ते हैं, परन्तु काव्य की भाषा तथा ग्रंथारंभ हिन्दू कवियों के समान ही है। ग्रन्थ-शुरुआत के प्रयोगों के प्रारंभ करते हैं।

प्रारंभ:

'श्री गुरुभ्योनमः' 'दोहरी' 'पदा' 'सुप' 'का' 'वाम' 'जगमोहन' 'वसः' 'करन' 'यह'।

भैरव शिव सुप ते भयो वनी सु ग मि सुर सियो।

सारद प्रात ही गाईये जाति अडेवे होय।

इससे अधिक कवि के विषय में इन ग्रंथों के आचार्य पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

रचनाएँ

रागमाला

कवि 'अहमद' कृत काम-शास्त्र पर एक ग्रन्थ 'कोकसार' संगीत पर 'राग-माला', हीर रांभा की लोक गाथा पर 'हीर' तथा एक ग्रंथ 'वारहमासा' का उल्लेख मिलता है। इन सब में, प्रस्तुत प्रबंध से सम्बंधित एक ही रचना है—'रागमाला'। कवि ने 'रागमाला' का नाम 'सभा-विनोद' रखा है।

'सभा विनोद' जु नाम या पोथी-को-जानीयो।

पैदा सुप-का-वाम-जगमोहन वसः करन यह।

इस ग्रन्थ में छः राग तथा तीस रागिनियों का शृंगार तथा स्वरूप वर्णन किया गया है। दोहा तथा चौपाई छंदों में रागोत्पत्ति, राग-परिवार तथा रागों का मिश्रण वर्णित है। उदाहरणार्थ, भैरव का वर्णन करते हुए कवि कहता है—

'वैवत सुरधर ताकों जानो। सिव मूरति सकेरै वपानी।

कंकन उरग और ससि भाल। मुरसरि जटा गरै मुंड माल।

सेत वसन नैन पुनि तीनि। सिद्धि सरूप महा परवीन।"

१. 'जाति वंश कवि को सुनि लेहु।

कोन भूमि उपज्यो केहि ब्रह्म।

पवाजा पिजिरि जाति वषांनि।

अहमद पेल सु गोति है जानि।

सेर वेग को संगी वेग अकबर साहब धाई तेग।

ताके सुत कवि पैदा भयो जनक अकबरावादि जु लयो।

तिन या पोथी करी रसाला, सब रागन की बांधी माला।'

म्यूजियम, अलवर

२. अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर।

३. म्यूजियम, अलवर; अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर।

४. म्यूजियम, अलवर।

५. म्यूजियम, अलवर; अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर

भूलत हिडोरे भूम भूम झुकि परें घुंमि
 विवस हिदोल मिस रस ही के दाडंसां ।
 हाहा करि लीन्हो ज्योंही अंक भरि प्यारी त्यों ही उठे हैं
 सिरंग लाल प्यारे प्रेम चाउ सां ।^१

उक्त कवित्त की काव्यात्मकता की तुलना में पं० रामचन्द्र शुक्ल का दिया हुआ उद्धरण साधारण सा जान पड़ता है ।

‘अहिरिनि मन के गहिरिनि उतर न देइ ।
 नैना करे मयनिया मन मथि लेइ ।
 तुरकिनि जाति हुरकिनी अति इतराइ ।
 छुवन न देइ इजरवा मुरि मुरि जाइ ।
 पीतम तुम कचलोइया, हम गज बेलि ।
 सारस के अस जोरिया फिरां अकेलि ।’^२

उक्त अंश में लोक-गीत का सा माधुर्य है । दोनों अंश परस्पर साहित्यिक दृष्टि से दूर होने पर भी एक कवि द्वारा रचित हो सकते हैं ।

रचनाएँ

यशोदानंदन शुक्ल कृत प्राप्त रचनाएँ केवल दो ही हैं । ‘रागमाला’ तथा ‘वरवै नायिका भेद’ । रागमाला में कवि ने स्वर, ग्राम, मूर्च्छना आदि का स्थान, स्वरूप तथा लक्षण आदि विस्तार से बताया है । राग तथा रागिनियों के वर्णन के साथ ही सग्रा तथा सखी का वर्णन भी किया गया है । इस ग्रंथ से कवि के संगीत-ज्ञान का परिचय मिलता है । रागों की तीन जातियाँ, शुद्ध सालंक तथा संकीर्ण बताते समय कवि स्वरों के तीन प्रकार बताने लगता है तथा उदाहरण स्वरूप रागों का नाम बताता है । उदाहरण के लिए ‘सालंक-राग’ की परिभाषा देते समय कवि ‘विकृत-स्वर’ की परिभाषा बता देता है ।

‘सोई जनी विकृत स्वर । और ठोर तैं आय ।
 औरन के अस्थान मैं जो हुरि हुरि मिलि जाय ।’^३

उदाहरण देते समय कवि ‘सारंग’ तथा ‘कान्हरा’ दो ही रागों को महाशुद्ध बताता है ।

‘जामै मिले न विकृत स्वर, पूरन आपहि होइ ।

कहिये सारंग कान्हरा महाशुद्ध ए दोइ ।’^४

रागों के स्वरूप तथा शृंगार वर्णन में कवि ने अत्यन्त कलात्मक रुचि तथा साहित्यिक सामर्थ्य का परिचय दिया है, जिसका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है ।

१. रागमाला, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २८१ (वारहवां संस्करण)।
३. रागमाला—आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।
४. रागमाला—आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।

‘बरवै नायिका भेद’ एक छोटा सा ग्रन्थ है, जिसमें नौ बरवै सस्कृत में तथा तिरपन ठेठ अवधी भाषा में हैं ।”

गगाराम

गगाराम का रचना-काल स० १७४४ है । मिश्र-वधुप्रो ने भी इनका कविता काल स० १७४५ माना है ।^१ प्रियसंन ने गगाराम का जन्म काल सन् १८३७ ई० माना है ।^२ दोनों में समय का इतना बड़ा अन्तर है कि ये दो कवि जान पड़ते हैं । श्री किशोरी लाल गुप्त ने गगाराम का कविता-काल स० १८४६-१८९४ माना है ।^३ अठसहस्र के आध्यापक प्रियसंन का समय ठीक नहीं बैठता । अपने ग्रंथ ‘सभा-विलास’ में स्वयं कवि ने कहा है—

‘सतरह से सबत सरस । चतु अधिक चालीस ।

वातिग सुदि तियि सप्तमी । वारस रस रजनीस ।

*

*

*

श्री भगवत प्रसाद तैं इह सुभ सभा विलास ।”

गगाराम कवि द्वारा रचित शाङ्गदेव के सगीत-रत्नाकर की ‘सितु’ नामक एक ब्रजभाषा-टीका, ‘तजोर सरस्वती महल पुस्तकालय’ में उपलब्ध है, जिसका समय सन् १७०० ई० अर्थात् स० १७५६ है ।^४ इस दृष्टि से भी यह समय अधिक उपयुक्त है ।

इस प्रकार इनका कविता-काल स० १७४४ से स० १७५६ तक तथा जीवन-काल अनुमानतः स० १७२४ से स० १७७० तक माना जा सकता है ।

गगाराम सागानेर नगर के राजा रामसिंह के राज्य में थे ।

‘सागानयर मुनगर में राम सिंह नृपराज ।

तहा कवि जन सब चैन सौ राजन सभा समाज ।

गगाराम तहा सरस कवि कीन्ही बुद्धि प्रकास ।

श्री भगवत प्रसाद तैं इस सुभ सभा विलास ।”

रचनाएँ

गगाराम रचित ‘सभाभूषण रागमाला’ प्राप्त होती है, जिसमें इन्होंने राग-

१ हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २८१ (१२ वाँ संस्करण) ।

२ मिश्रवधु विनोद, द्वितीय भाग, प्रथम संस्करण, स० १९७०, पृ० ५६४ ।

३ हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, प्रियसंन, अनुवादक श्री किशोरी लाल गुप्त, प्रथम संस्करण, १९५७, पृ० २४१ ।

४ यही ।

५ सभाभूषण रागमाला—गगाराम, म्यूजियम, अलवर ।

६ सगीत शास्त्र, वें० यामदेव शास्त्री, प्रथम संस्करण १९५८, पृ० ५ ।

७ सभाभूषण रागमाला, गगाराम, म्यूजियम अलवर ।

रागिनियों का स्वरूप वर्णन किया है। इसकी प्रतियाँ अलवर, काँकरोली तथा काशी में उपलब्ध हैं, इससे इनकी लोकप्रियता का परिचय मिलता है।

गंगाराम रचित शार्ङ्गदेव के 'संगीत-रत्नाकर' की टीका इस दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि यह ब्रजभाषा की अकेली टीका है। अन्य टीकाएँ संस्कृत में हैं।

संगीत-काव्य के उदाहरण-ग्रन्थकारों में से प्रमुख कवियों के जीवन तथा कृतियों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है।

कृष्णानंद व्यास देव

श्री कृष्णानंद व्यास देव 'रागसागर' एक बड़े प्रसिद्ध संगीतज्ञ कवि हो चुके हैं। कृष्णानंद के पिता का नाम हीरानंद व्यास देव तथा प्रपिता का नाम अमरानंद व्यास देव था। स्वयं कवि अपने ग्रंथ 'राग-कल्पद्रुम' भाग एक के 'गानाध्याय' के प्रारंभ में कहते हैं—

'अमरानन्दो महात्मा श्रुतिस्मृति निपुणस्तस्यात्मजः श्री हीरानन्दो
तस्यात्मजः श्री कृष्णानंद व्यास देव निपुणो वेद वेदांग विज्ञः।'

यह राजपूताना मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत उदयपुर के जोहँनी नामक स्थान में रहते थे और वृन्दावन-गोकुल में संगीत-शास्त्र पढ़ते थे। गोकुल के सुप्रसिद्ध संगीताचार्य दामोदर गोस्वामी, गिरधर गोस्वामी एवं कल्याणराय प्रभृति गोस्वामिगण ने संगीत-विद्या से मुग्ध हो इन्हें 'राग-सागर' उपाधि दी।^१ इनका जन्म-काल सं० १८५१ अथवा सन् १७९४ ई० तथा मृत्युकाल लगभग सं० १९४५ अथवा सन् १८८८ ई० माना जा सकता है। लगभग ९४ वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। यह जीवन-काल श्री नगेन्द्रनाथ वसु के दिए हुए जीवन परिचय के आधार पर निर्धारित किया गया है। इनके ग्रंथ 'राग-कल्पद्रुम' भाग एक का संपादन करते हुए श्री नगेन्द्रनाथ वसु ने कहा है—

'कोई ३२ वर्ष पहले सन् १८८४ ई० को कलकत्ते में सर राजा राधा कांत देव बहादुर के प्रासाद में हमने तेजस्वी तप्तकांचन वर्णाभि और दीर्घकाय एक ब्राह्मण देखा। उस समय हमने बंग भाषा में 'शब्देन्दु महाकोष' नामक बृहदभिधान प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया था। इस अभियान के प्रकाशन और प्रतनतत्त्व विषय में शिक्षा लाभ के अभिप्राय से ही राजा राधाकांत के उपयुक्त दीहिन् स्वर्गीय श्री आनन्द कृष्ण वसु महाशय के समीप हम उपस्थित थे। उसी समय पूज्यपाद वसु महाशय से साक्षात् करने को वह ब्राह्मणप्रवर राधाकान्त भवन में आए थे। वसु महाशय की कृपा से हमारा उनका परिचय हुआ। परिचय प्रसंग में वसु महाशय ने कहा था—'यही राग सागर कृष्णानंद व्यास देव हैं। इस समय इनका वयस ९० वर्ष का, किन्तु देखने में ५०-६० से अधिक समझ नहीं

१. राग-कल्पद्रुम, भाग १, पृ० ४१, संगीत नाटक एकेडमी लाइब्रेरी, देहली।

२. वही।

पड़ता। हमारे मानामह ने जैसा शब्द-कल्पद्रुम नामक अभिधान बनाया है, इन्होंने भी वैसे ही राग-कल्पद्रुम नाम पर एक प्रकाण्ड संगीत ग्रन्थ का सकलन किया है। पृथ्वीराज रायसे की बात सवने सुनी होगी। इस समय एक मान यही कवि चन्द का वह 'रायसा' उपयुक्त रूप से गा सकते हैं। इत्यादि।

जब हमने उन महात्मा को देखा, तब वह बहूमूल्य जरीन् कुरता, चपकन, चोगा और टोपी पहने हुए थे। उनकी यह बेपभूषा देख हम उन्हें कोई श्रेष्ठ ग्रन्थकार या गायक समझ न सके। हमने सोचा, कोई भ्रमीर या राजा-महाराजा होंगे। वसु महाशय से उनका प्रकृत परिचय पा हम विस्मय विमुग्ध हो गए। कवि चन्द का नाम तो सुना था, किन्तु उनका गान कभी कान न पड़ा था। हमने बहुत डरने डरते गुरुस्थानीय वसु महाशय से वही गान सुनने का आग्रह प्रकाश किया और राग सागर ने हसने हसते बालक का मन रख दिया। उन्होंने कवि चन्द का गाना सुनान के लिए पहले अपना परिधृत परिच्छद समस्त खोल खाल लगोटा पहना, पीछे वीर-रसात्मक कवि चन्द का एक पद गाया।^१ इसके पश्चात् नगेन्द्रनाथ वसु कहते हैं कि 'सिकं उसी दिन इन महापुरुष से हमारी मुलाकात हुई थी। उसके थोड़े दिन बाद सुन पड़ा, राग सागर इह जगत से उठ गए। इस बात को गुजरे कोई २८ वर्ष बीते होये।'^२

उपर्युक्त कथन के आधार पर कृष्णानन्द जी सन् १८८४ ई० म ६० वर्ष के थे, अर्थात् सन् १७९४ ई० अथवा स० १८५१ उनका जन्मकाल हुआ। अंतिम वृत्ति के आधार पर २८ वर्ष उनकी मृत्यु को हुए थे तथा ३२ वर्ष पूर्व की यह घटना वर्णित है। इस प्रकार वसु जी से मिलने के चार वर्ष पश्चात् 'रागसागर' को मृत्यु हुई, अत मृत्यु काल सन् १८८८ ई० अथवा १८८६ ई० हुआ।

मिश्रबन्धु-विनोद के तृतीय भाग में कृष्णानन्द व्यास देव का उल्लेख हुआ है, जो उदयपुर महाराणा के संगीतज्ञ थे। प्रियसैन ने इनके एक मिन का उल्लेख किया है,^३ जिनका नाम डा० राजेन्द्रमाल मिश्र था, जो इनकी बाल्यावस्था में इनके व्यक्तिगत रूप से परिचित हुए थे। डा० राजेन्द्रलाल ने प्रियसैन को राग-कल्पद्रुम के विषय में लिखा था कि—

'ग्रन्थ तीन भाग म था। मुझे स्मरण है कि लेखक ने मुझ से कहा था कि मैं ग्रन्थ को सात भागों में पूर्ण करूँगा, जैसा कि रघुनाथदेव का शब्द-कल्पद्रुम सात भागों में है, परन्तु मैं नहीं समझता कि उनके पास एतदर्थ पर्याप्त सामग्री थी। वह अपने साथ हस्तलेखों का निशान गढ़र लिए हुए चला करने थे, लेकिन उनकी परीक्षा का मुझे कभी अवकाश

१ राग-कल्पद्रुम, द्वितीय भाग, संपादक नगेन्द्रनाथ वसु का कथन, पृ० १, सत्यनन्द विश्वविद्यालय साइबेरी, संगीत नाट्य एकेडमी साइबेरी, ब्रेस्ली।

२ राग-कल्पद्रुम, द्वितीय भाग, संपादक नगेन्द्रनाथ वसु का कथन, पृ० १, सत्यनन्द विश्व-विद्यालय साइबेरी; संगीत नाट्य एकेडमी साइबेरी, ब्रेस्ली।

३ हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास प्रियसैन, पृ० २७१।

नहीं मिला। मैं उस समय उनका महत्त्व जानने के लिए बहुत वच्चा था। ग्रंथकार ब्राह्मण था और उसका बहुत बड़ा दावा था कि वह तीन आकटवों (सप्तकों) से गा सकता था, जब कि सामान्यतया मानव स्वर की परिधि केवल ढाई 'आकटव' की है। उसका दावा यह भी था कि वह सभी राग रागिनियों को शुद्ध रूप में, बिना एक दूसरे को मिलाए हुए, गा सकता था। लेकिन मैंने कभी भी संगीत का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, लड़कपन में इस संबंध में कभी चिंता ही नहीं की, अतः इस व्यक्ति के दावों का कोई प्रमाण मैं नहीं पा सका। वह सदैव गाया करते थे, पर वे पेशेवर गायक नहीं थे अर्थात् वह पारिश्रमिक पर कहीं नहीं गाते थे। वह नगर के धनी लोगों से प्रायः उपहार पाया करते थे, पर कभी भी गाने के बदले में मजदूरी या पारिश्रमिक नहीं लेते थे।^१

रचनाएँ

कृष्णानंद व्यास देव की केवल एक ही रचना 'राग-कल्पद्रुम' प्राप्त होती है, जो अपने बृहदाकार के कारण अनेक रचनाओं के समान है। इस ग्रंथ में देशी तथा विदेशी पैंतालीस भाषाओं के तत्कालीन प्रचलित गानों का संग्रह है। कवि ने बीस-बाईस वर्ष तक समस्त भारत का भ्रमण करके इन गीतों का संग्रह किया था।

इनके ग्रंथ 'राग-कल्पद्रुम' की सूचना तथा प्रथम अंश 'रंगीन राग मजमूआ' के नाम से सन् १८४२ ई० अर्थात् स० १८६६ में प्रकाशित हुआ था। सन् १८४६ ई० को उनके ग्रंथ का अंतिम खंड निकला था। 'राग-कल्पद्रुम' प्रथम भाग का प्रकाशन मुर्शिदाबाद लाल गोले के राजा राव श्री योगीन्द्र नारायण राय बहादुर के व्यय से बंगीय साहित्य परिषद, कलकत्ता के द्वारा स० १९०१ में हुआ। इसका सम्पादन श्री नगेन्द्रनाथ वसु, प्राच्यविद्या-महार्णव ने किया था। यह ग्रंथ चार खंडों में संपूर्ण हुआ। तृतीय भाग बंगला गानों का संग्रह है। चतुर्थ खंड अप्राप्त है। इनके सात सौ चवालीस पृष्ठ अप्रकाशित रूप में इम्पीरियल लाइब्रेरी, कलकत्ता में हैं।

राग-कल्पद्रुम में स्वयं 'राग-सागर' रचित गान भी हैं, जो 'कृष्णानंद' की छाप से संयुक्त हैं। उदाहरणार्थ—

समझ गारी देरे कन्हैया रे मानो मोरी बल मैया
गारी देवे जिह्वा विगारै ऐसी चतुर ब्रजनारी दैया।
हों तो तिहारी लाज करत हों और करो तेरी चाह गुसैया।
हों यमुना जल भरन जात थी बहियां पकर भक्तभोरी खैया।
राधा माधव हीरी खेलै चिरंजीवी यह जोरी कन्हैया।
हा हा करत हों पइयां परत हों मानो बिनती दवि के चखैया
कृष्णानंद आनंद करो तुम श्री गोकुल के बसैया।^२

१. हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, प्रियसैन, अनुवादक किशोरीलाल गुप्त, पृ० २७१।

२. राग-कल्पद्रुम, कृष्णानंद व्यास देव, भाग २, प० ३३०।

यह ग्रंथ कवि के संगीत-ज्ञान तथा कवित्व शक्ति दोनों ही से परिचित कराता है। तत्कालीन प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा कवियों के नाम तथा कृतियों से परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है।

नागरीदास

‘नागरीदास’ नाम के कई कवि हिंदी साहित्य जगत में प्रवेश कर चुके हैं। प्रस्तुत प्रबंध में उल्लिखित कवि नागरीदास का नाम ‘सावतसिंह’ था। यह कृष्ण गाढ़ा के राजा थे। इनका जन्म संवत् १७५६ में हुआ था। ‘संवत् १८०४ में ये दिल्ली के शाही दरबार में थे। इसी बीच में इनके पिता महाराज राजसिंह का देहान्त हुआ। बादशाह अहमदशाह ने इन्हें दिल्ली में ही कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकार दिया, पर जब ये कृष्णगढ़ पहुँचे, तब राज्य पर अपने भाई बहादुरसिंह का अधिकार पाया, जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे। यह ब्रज की ओर लौट आए और भरहठो से सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य पर अधिकार किया, पर इस गृह कलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हा गई कि ये सब छोड़ छाड़कर वृन्दावन चले गए।’

विरक्त होकर स्वयं इन्होंने कहा है—

‘जहाँ कलह तह मुख नहीं, कलह सुखन को मूल
सर्व कलह इव राज में राज कलह को मूल।’

आत्म-विश्वास का अभाव होने के कारण एक स्थान पर कहते हैं—

‘मैं अपने मन मूढ़ तैं डरत डरत हौं हाथ
वृन्दावन की ओर तैं मति कबहुँ फिरि जाय।’

वृन्दावन में सखी भाव से कृष्ण की भक्ति करते थे। इनके साथ इनकी उपपत्नी ‘बनी ठनी’ भी रहती थी, जो स्वयं कविता रचती थी और सभवन नागरीदास को काव्य प्रेरणा देती थी। इनका कविता काल सं० १७८० से सं० १८१६ तक माना जा सकता है।

रचनाएँ

इनके सत्तर ग्रंथ ‘नागर-समुच्चय’ नामक पुस्तक में संकलित हैं, जिसका संपादन राधा कृष्ण दास ने किया है तथा ज्ञान सागर प्रेस ने इसकी प्रकाशित किया है। ये पुस्तकें वास्तव

१. हिंदी साहित्य का इतिहास—रामचंद्र शुक्ल, बारहवाँ संस्करण, पृ० ३१६।

२. वही।

३. हिंदी साहित्य, डा० धीरेन्द्र वर्मा तथा डा० सज्जदवर वर्मा द्वारा संपादित, पृ० ३६३।

४. हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, बारहवाँ संस्करण, पृ० ३१६।

५. विहार-भार, गोपी प्रेम प्रकाश, पद प्रसंगमाला, ब्रजवैकुण्ठतुला, ब्रज सागर, और सीता, आंतरस मजरी, विहार चन्द्रिका, भोजनानंदघटक, जगल रस माधुरी, फूलविलास, गोपन आगमन दोहन, आनंदसंग्रह, फाग विलास, प्रीति विहार, पावस पचीसी, गोपी

में कुछ पदों का संग्रह मात्र हैं। शीर्षक के नाम से एक भिन्न पुस्तक बन गई है। इन सभी संग्रहों में नागरीदास का कवित्व तथा संगीत-प्रियता का परिचय मिलता है। रास आदि के वर्णन में कहीं कहीं अत्यंत सूक्ष्म, चित्रोपम तथा सुन्दर वर्णन हुआ है। 'संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन' नामक अध्याय में इसका वर्णन किया गया है।

मानसिंह

महाराजा मानसिंह जोधपुर नरेश थे। इन्होंने सं० १८६० से सं० १९०० तक राज्य किया।^१ राजा भीमसिंह के मरने पर इनके चचेरे भाई मानसिंह गद्दी पर बैठे। इनको जालंधरनाथ के वरदान से जोधपुर का राज्य मिला। ये वागीराम, नाडूराम, मनोहरदास उत्तमचंद और शंभूदत्त जोशी के आश्रयदाता थे। इनके पुत्र का नाम छत्रसिंह था। यह संगीत के बहुत प्रेमी थे और स्वयं गान विद्या में निपुण थे। इन्होंने बहुत से गीत बनाए। शास्त्रीय संगीत में भी इन्हें रुचि थी, इसीलिए इन्होंने राग वद्व गीतों की रचना की है।

रचनाएँ

इन्होंने 'रसरज' के नाम से कविता की है। इनकी बनाई हुई कई पुस्तकें प्राप्त हैं। इनके अठारह ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है। १. रागां रो जीलो, २. विहारी सतसई टीका, ३. जलंधरनाथ जी रा चरित्र, ४. नाथ चरित्र, ५. श्रीनाथ जी, ६. राग सागर, ७. नाथ प्रशंसा, ८. कृष्ण विलास, ९. महाराज मानसिंह जी की वैशावली, १०. नाथ जी की वाणी, ११. नाथ कीर्तन, १२. नाथ महिमा, १३. नाथ पुराण, १४. नाथ संहिता, १५. रामविलास, १६. संयोग शृंगार का दोहा (देसी भाषा), १७. कवित्त सर्वैया दोहे, १८. सिद्ध गंग।^२ इसके अतिरिक्त इन्होंने ध्रुपद, वमार, टप्पा, ख्याल सभी प्रकार के फुटकर गीत भी लिखे।

बैन विलास, रासरस लता, नन रूप रस, शीत-सार, इक्षकचलन, मजलिस मंशन, अरिल्लाष्टक, सदा की मांझ, वर्षाश्रुतु की मांझ, कृष्ण जन्मोत्सव कवित्त, सांभी के कवित्त, रास के कवित्त, चांदनी के कवित्त, दिवारी के कवित्त, गोवर्धनधारन के कवित्त, हीरा के कवित्त, फाग गोकुलाष्टक, हिंडोरा के कवित्त, वर्षा के कवित्त, भक्तिमतदीपिका, तीर्यानन्द, फागविहार, बालविनोद, वन विनोद, मुजाना-नंद, भक्तिसार, देहदशा, वैराग्यवल्लरी, रसिक रत्नावली, कविवैराग्य वल्लरी, अरिल्ल पचीसी, छूटक विधि, पारायण विधि प्रकाश, शिखनख, छूटक कवित्त, चचरियां, रेपता, मनोरथ मंजरी, रामचरित्रमाला, पद प्रबोधमाला, जुगलभक्ति विनोद, रसानुक्रम के दोहे, शरद मांझ, सांभी फूलविननसंवाद, वसंत वर्णन, रसानुक्रम के कवित्त, फाग खेलन, समेतानुक्रम के कवित्त, निकुंज विलास, गोविंद परचई, वन जन प्रशंसा, छूटक दोहा, उत्सव माला और पद मुक्तावली।

१. मिश्रवंधु विनोद, कवि संख्या नं० ११२५।

२. वही।

राजा होने के नाते इनके ग्रन्थों की प्राप्त प्रतियाँ बहुत सुंदर और स्पष्ट लिपि में लिखी हुई हैं ।^१

इनके गीतों के शब्दों में गंभीरता नहीं है । अधिकतर भाव तथा सौली दोनों की दृष्टि से चलते चल प्रवृत्ति के गाने हैं । 'ध्रुवपद' (गंभीर गान) के शब्द भी हमरी और स्यात के समान चलते हैं ।

'ध्रुवपद राग सारंग चौताल

मंजर फूले तैसैं ही फूले फूल । अस्ताई
कलिया विकास पतवा दुहरी ले नीकें सोहत भूल ।
पल्लव मृदु तर सोहत डारन मे सरसी साया मकुरे
तबीने मजुल तैसो मूल ।

अैसे ब्रछवेसी के कुज मे भूले रहे है दोउ भूल ।^२

'इन्होंने बहुत से छोटे से कविता की है और रचना में कृतकार्यता पाई है । इनकी भाषा मनोहर और सुकवियों की सी है ।'^३

गीतों की भाषा केवल ब्रज ही नहीं है बल्कि मेवाड़ी, मारवाड़ी आदि भाषा के भी गीत हैं । इस पर अन्यत्र विचार किया जा चुका है ।

'मानसिंह' नामक एक अन्य शृंगारी कवि का उल्लेख मिलता है, जिनकी दो रचनाएँ 'शृंगार बत्तीसी' और 'शृंगार ललितिका' प्राप्त होती हैं,^४ परन्तु यह इन मानसिंह से भिन्न व्यक्ति हैं, क्योंकि यह अयोध्या के राजा थे और 'द्विजदेव' के नाम से रचना करते थे । सगीत-काव्य में इनका स्थान महत्त्वपूर्ण नहीं है ।

जवान सिंह

जवान सिंह जी विशनगढ़ के महाराजा पृथ्वीसिंह के द्वितीय पुत्र थे ।^५ यह सगीत के अच्छे ज्ञाता तथा कवि थे । कृष्ण के मधुर रूप के प्रेमी थे । विशनगढ़ के राज परिवार में किम्बदन्ती प्रसिद्ध है कि इन्हें 'धुसराम' कवि ने पढ़ाया था ।^६ इनका राज्याभिषेक ३१ मार्च सन् १८२८ को हुआ । अंग्रेजी सरकार की ओर से कप्तान काव राज्याभिषेक का टीका लेकर उदयपुर गए थे । यह दिवार के शीकीन थे, पितृभक्त, लोकप्रिय, मर्यादवी तथा

१. मुनि कर्ति सागर सग्रह, उदयपुर ।

२. मुनि कर्ति सागर सग्रह, उदयपुर ।

३. मिथबधु विनोद, सप्त्या नं ११२५ ।

४. हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास—बेबीनारन रस्तोगी, पृ० १६३ ।

५. हिंदी साहित्य के इतिहास के अज्ञात आधार-कवि बृद्ध के यज्ञ, (लेख) मुनि कर्ति सागर जी, सम्मेलन पत्रिका, पोप-फाल्गुन, १८७६ शक ।

६. वही ।

विलासी थे ।^१

रचनाएँ

जवान सिंह कृत अधिक रचनाएँ प्राप्त नहीं हैं। इन्होंने फुटकर कवित्त तथा पद-रचना की है। कृष्ण के मधुर रूप पर अन्य कृष्ण भक्तों के समान, विभिन्न समयों पर गाए जाने वाले राग वट्ट गीत का निर्माण किया है। गीतों के संग्रह 'रस-तरंग'^२ तथा 'गीत-संग्रह'^३ के नाम से प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त जयलाल कृत 'जत्वय शहनशाह इयक' में कुछ अंश की टीका की है।^४ इन्होंने 'ब्रजराज' तथा 'नगधर' दोनों नाम से रचना की है। कृष्ण के जिस नाम तथा स्वरूप में भक्त को अत्यधिक आनंद प्राप्त होता था, उसी नाम को अपना 'उपनाम' बना लेने का उस समय प्रचार था। प्रताप सिंह का 'ब्रजनिधि', 'मानसिंह का 'रसरज' सावंतसिंह का 'नागरीदास' इसी प्रकार के नाम हैं। जवान सिंह का 'ब्रजराज' नाम इसी प्रकार का है तथा 'नगधर' नाम अपना कविता का नाम रखा जान पड़ता है। 'ब्रजराज' के नाम से केवल एक दो पद मिलते हैं, अन्य सभी में 'नगधर' अथवा 'नगधरदास' मिलता है। 'रस-तरंग' के प्रारम्भ में मंगलाचरण के रूप में कहे गए पद में 'ब्रजनाथ' नाम है।

‘श्री वल्लभ उदार जगदुच्चार करुनानिधान वर गाइयें ।

श्री विट्ठल नाथ अनाथ नाथ ब्रजनाथ अवतार वर गाइयें ।”

अन्य सभी पदों में 'नगधर' नाम की छाप है।

‘नगधर नेह निवाहक प्यारो मोहि हित सरसावन है ।”

+ + +

‘नगधर करी सुहागिनी सुर गहरें मति बोल ।

तांन विसारें ग्रह कया करी विरह की रोल ।”

+ + +

‘नगधर बसन मुसिकाय नये जव ब्रज जन सब हरप भई है ।”

+ + +

१. राजस्थान के घरानों द्वारा हिंदी साहित्य की सेवाएँ, राजकुमारी शिवपुरी, प्रथम संस्करण, पृ० ५१ ।

२. मुनि कांति सागर संग्रह, उदयपुर ।

३. पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

४. हिंदी साहित्य के इतिहास के अज्ञात आधार-कवि वृन्द के वंशज, (लेख) मुनि कांति सागर जी, सम्मेलन-पत्रिका, पोप फाल्गुन, १८७८ शक ।

५. मुनि कांति सागर संग्रह, उदयपुर ।

६. गीत-संग्रह, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

७. वही ।

८. वही ।

शृंगार युगीन संगीत-काव्य का शास्त्रीय अध्ययन

संगीत-काव्य एक ओर हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि करता है, दूसरी ओर संगीत के सिद्धान्तों का निरूपण करना है। यहाँ इस काव्य में प्रतिपादित संगीत संबंधी सिद्धांतों पर संक्षेप में दृष्टिपात किया जा रहा है।

शृंगार युगीन संगीत-काव्य में संगीत-शास्त्र के सिद्धान्तों को खोजने के पूर्व, संगीत सम्बन्धी तत्कालीन स्थिति से परिचय प्राप्त कर लेना उचित होगा। यह वह समय था जब प्राचीन सिद्धांतों पर आधारित गायकी समाप्त प्राय थी। मुगल राजाओं के आधिपत्य के पश्चात् भारतीय संगीत, विदेशी संगीत से बहुत अधिक प्रभावित हो चुका था। सिद्धांतों को गायक बहुत अंश में भुला चुके थे। भारतीय संगीत के दो भाग हो चुके थे। उत्तर भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत में प्राचीन सिद्धांत अपने वास्तविक रूप में प्राप्त भी होने थे, परंतु उत्तर भारतीय संगीत में विदेशी (ईरानी, अरबी, फारसी) प्रभाव आ जाने के कारण उसका स्वल्प मूल से बहुत दूर हो चुका था। फिर भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि शास्त्रीय ग्रंथों की रचना में कभी नहीं थी, केवल उनका श्रियात्मक रूप भिन्न हो गया था। ऐसी दशा में इस समय के रचित ग्रंथों में प्राचीन ग्रंथों से भिन्न सिद्धान्तों का आ जाना निरान्त स्वाभाविक था। यहाँ हमें यही देखना है कि इन ग्रंथों में संगीत शास्त्र का स्वरूप किनसे परंपरागत था और किनसे मिश्रित रूप में प्राप्त होता है।

अधिकारगत काव्य में वर्णित सिद्धान्त सस्मृत ग्रंथों से लिए गये हैं, परन्तु अन्य कुछ ग्रंथों में मौलिकता भी पाई जाती है। इस दृष्टि से इन ग्रंथों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

१—परंपरा पर आधारित ग्रंथ

२—मौलिकता में युक्त ग्रंथ

परंपरा पर आधारित ग्रंथों के भी दो विभाग हो सकते हैं—

१—छंद परंपरावादी ग्रंथ, इनमें सस्मृत ग्रंथों के सिद्धान्तों का यथा-रूप अनुवाद मिलता है।

२—मिश्रित परंपरावादी ग्रंथ, इनमें विविध ग्रन्थों के मतों का मिश्रित रूप मिलता है, साथ ही लेखकों ने अपने विचारों का भी आरोपण बीच बीच में कर दिया है।

गवर्ग निरूपण ग्रंथों में परंपरा पर आधारित सिद्धान्तों का वर्णन है। इसमें यह स्पष्ट

हो जाता है कि संगीत के स्वरूप में शास्त्रीय दृष्टि से अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था, किंतु क्रियात्मक रूप में बाह्य परिस्थितियों के कारण पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन प्राप्त होता है। अतएव शास्त्रीय ग्रन्थों का निर्माण करने वाले कवि अथवा गायक संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन भी करते थे और उन सिद्धांतों से परिचित भी थे। अन्य गायक, सिद्धांतों से अपरिचित होने के कारण रागों के प्रचलित स्वरूप को ही सही मानते थे, अतएव शृंगार युग में संगीत का एक भिन्न रूप बन गया। यह बदला हुआ रूप निश्चय ही रचयिताओं के अज्ञान के कारण, मूल से बहुत दूर हट गया था और मौलिकता का अवकाश प्राप्त होने के कारण यही मौलिक ग्रंथों का निर्माण करने में सहायक हुआ। ऐसे ही ग्रंथों को हम मौलिक ग्रंथ कह सकते हैं।

परम्परावादी आधारित ग्रंथ

परंपरावादी आधारित ग्रंथों के कवि अथवा संगीतज्ञ भरत के नाट्य-शास्त्र से लेकर शाङ्गदेव के 'संगीत-रत्नाकर' तक से प्रभावित जान पड़ते हैं। उस्तत ने अपनी 'राग-माला' को भरत के ग्रंथ का उद्धरण देते हुए प्रारंभ किया है, यद्यपि यह उद्धरण संदिग्ध है, फिर भी इससे भरत मुनि का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है।

‘अथ भरत नाद ग्रंथ की साख ।

नाद ग्राम स्वरापदा विधि गुणावर्गं लया तालया

आलित्यागमकाश्च ताल रचना जोति कला मूर्च्छना

मुघ्यायंग तुरंग राग मरणा देसी चसालंगणा ।

गीति स्यापि समस्त सुप्त सुप ना स्थाना तरंगातुकां ।”

भरत के सिद्धांतों से अपरिचित होने के कारण बहुत कम कवियों ने उनका आश्रय लिया है, फिर भी अन्य आचार्यों ने अपने ग्रंथों में यत्र-तत्र उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। कहीं कहीं भरत मुनि से भी साम्य दिखाई पड़ता है।

श्री कृष्णानंद व्यास देव 'राग-सागर' ने 'राग कल्पद्रुम' में विभिन्न ग्रन्थों से मान्य सिद्धांतों की स्थापना करके अपनी मान्यताएँ रखी हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं—

१. संगीत-दर्पण^१ का उद्धरण—

‘प्रणम्य शिरसा देवा पितामह महेश्वरी

संगीत शास्त्र सकल सार भागीः त्रयोच्यते ।

भरतादि मतं सर्वमालोड्याति प्रयत्नतः

श्रीमता हरि भट्टेन सज्जनानन्द हेतुना

प्रचुराहुलाद संगीत सारोद्धारोपिधीयते ।’

१. यह ग्रंथ संदिग्ध है। भरत के नाट्य-शास्त्र में ऐसा कोई अंश नहीं है। 'संगीत-रत्नाकर' का ही जान पड़ता है।

२. चतुर दामोदर कृत ।

२ श्रीर किर नारद-सहिता' से उद्धृत 'नाद' की परिभाषा दी है—

नाह वसामि बैकुण्ठे योगिना हृदये न च
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र निष्ठांमि नारद

अथ नादोत्पत्ति

अथ नादस्य चोत्पत्ति वक्ष्ये शास्त्र विवेकत,
धम्मार्थं काम मोक्षाणमिदमेवकसायनम् ।'

३ हरिवल्लभ का संगीत दर्पण यद्यपि ब्रज भाषा में लिखा है, परन्तु सिद्धान्त वही है ।

'जब निपाद के श्रुतिनि को आनि होत विद्याम
ताको पडित कहत है होत काकली नाम ।
हैं श्रुति मध्यम की गहै जब गंधार रस भाई
अंतर तब ताको कहत पडित धित के चाई ।'

भरत के अनुसार—

तत्र द्विश्रुति प्रत्ययान्ताभिपादवान् काकली सज्जोनिपाद,
न पड्ज । द्वाभ्यामन्तरस्वररत्नात् । साधारण प्रतिपद्यते ।
एव गान्धारा अप्यन्तर स्वरसज्जो न मध्यत । तयोन्तरस्वरत्वात् ।'

यद्यपि बूढ़ने पर लगभग सभी ग्रंथों के सिद्धान्त इन पुस्तकों में प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु अधिकतर कवियों ने शाङ्गदेव के संगीत-रत्नावर का ही आश्रय लिया है । कुछ उदाहरणों से इस कथन की पुष्टि हो जाती है ।

सर्वप्रथम सात अध्यायों का विभाजन ही 'रत्नाकर' के अनुसार हुआ है । हरिवल्लभ, उस्तत, राधाकृष्ण, महाराणा प्रतापसिंह जी देव ने क्रमशः स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्णवाध्याय, प्रबन्धाध्याय, तालाध्याय, वाधाध्याय, नृत्याध्याय में ग्रंथों को विभाजित किया है ।

नाद का भेद बताने हुए हरिवल्लभ 'संगीत-दर्पण' में कहते हैं—

'ब्रह्मरन्ध्र में प्रान को प्रेरतु पावक भाइ ।

पावन प्रेरे तब जु वह उरष पथ को भाइ । २६।

आनि मूक्षम पुन करतु सो निकट नाद के होइ ।

बहुस्यो धुनि मूक्षम करै हिएँ भाइ मैं सोइ । ३०।

करे पुष्टि पुन कठ में सीसहि मध्यम भाइ ।

कृत्रिम धुनि पुनि बदन में तब ही प्रकटन पाइ । ३१।'

'संगीत रत्नावर' में भी लगभग यही शब्द हैं, केवल भाषा का अंतर है ।

१. नारदसहिता—श्रद्धाचर नारद कृत, भरत का संगीत सिद्धान्त, प्राचार्य कं. च. देव वृहस्पति ।

२. भरत नाट्यशास्त्र बम्बई संस्करण, अध्याय २८ पृ० ४३७ भरत का संगीत-सिद्धान्त—प्राचार्य बंतास चन्द्र देव वृहस्पति, पृ० ७ पर उद्धृत ।

ब्रह्मग्रंथि स्थितः सो य ब्रमाद्रध्वंषयेचरन्
 नाभिहृतकण्ठमूर्धस्येष्वाविभवियति ध्वनिम् ।
 नादो तिसूक्ष्मः सूक्ष्मश्च पुण्डो पुण्डश्च कृत्रिमः
 इति पंचामिवा घत्ते पंचस्थानस्थितः क्रमात् ।^१

इसी प्रकार 'राग-रत्नाकर' में कवि राधाकृष्ण ने मन्द्र, मध्य और तार तीन प्रकार की नादों का स्थान क्रमशः हृदय, कंठ और मस्तिष्क से बताया है ।

'मन्द्र हृदय तै जानिये, मध्य कंठ ते होय ।

उपजै तार कपाल तै भेद कहे कवि लोय ।'

* * *

व्यवहारे त्वसौ त्रेधा हृदि मन्द्रो मिधीयते

कण्ठे मध्यो मूर्ध्नि तारो द्विगुणश्चोत्तरोत्तरः ।^२

इसी प्रकार से अन्य सिद्धांतों में श्रुतिभेद, राग वर्णन, ताल वर्णन आदि 'संगीत-रत्नाकर' से अक्षरशः मिलते हैं ।

संगीत-ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ आधार इन संगीत रचनाओं के ऐसे हैं, जो केवल सुने हुए रूप में सुरक्षित रखे गए जान पड़ते हैं । इनकी प्रामाणिकता अलग से संगीत-विषयक खोज का कार्य है । यहीं पर उनका निर्देश करना अप्रासंगिक न होगा । नाथ और सिद्ध साहित्य में संगीत प्रचलित था । गोरखनाथ स्वयं संगीत के अच्छे ज्ञाता थे, ऐसा इन्हीं संगीत-काव्यों से पता चलता है । अनेक स्थलों पर राग और रागिनियों के विषय में कवि 'गोरख' का नाम लेता है अथवा उन्हें 'गोरख' रचित बतलाता है । एक स्थान पर 'श्री' राग का विचार करते समय सत्रह मिश्रित रागिनियों का वर्णन करके कवि अंत में कहता है :—

'ए रागणी गोरपनाथ कृत है'^३

इसके पश्चात्,

'किंदार सुब इमिन तीनु मिले तो हमीर कहिए ।

ए रागनी गोरपनाथ बनावी छैं ।'^४

मौलिक ग्रंथों में दो विशेषताएँ प्राप्त होती हैं । प्रथमतः प्राचीन सिद्धांतों में ही नवीनता का प्रतिपादन है । और दूसरे, अन्य रागों और रागिनियों के स्वरूप और लक्षणों में नवीनता का समावेश कर दिया गया है ।

१. "Sangit Ratnakar", Sharangdeva, edited by Pandit S. Subramanya Sastri, Vol. I, Adhyaya III, p. 62.

२. "Sangit Ratnakar", Sharangdeva, edited by Pandit S. Subramanya Sastri, Vol. I, Adhyaya III, p. ...

३. राग सागर—अज्ञात कवि, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

४. वही ।

उदाहरण के लिए, उस्तत कवि ने मन्द्र, मध्य और तार नादों का प्रसिद्ध स्थान, कण्ठ और मस्तिष्क न मानकर नाभि, हृदय और कण्ठ से प्रसृत क्रमशः घोर, मद्र और तार ध्वनियाँ बताई हैं।^१

अधिकतर संगीत के सात स्वरों (पङ्कज, रिपम, गाधार, मध्यम, पचम, धैवत, निषाद) का मूल विभिन्न पशु पक्षियों में, क्रमशः बकरी, चातक, छाग, शैल, कोकिल, दादुर और गज में माना गया है,^२ परन्तु उस्तत ने इन स्वरों का मूल रागा में माना है। पङ्कज का स्थान भैरव म, रिपम का माल कोप म, गाधार का श्री म, पचम का कोकिल म, धैवत का दीपक में, निषाद का मेघ में और मध्यम का सभी रागा में बताया है।^३

उस्तत ने इस भौतिक बयन की व्याख्या आवश्यक है। यों तो पक्षियों से स्वरों का सम्बन्ध जोड़ना भी कवियों ने परम्परा से ही सीखा है, परन्तु यदि गम्भीरता से विचार किया जाय तो इसका कारण यही जान पड़ता है कि प्रकृति में रहने के कारण जैसे मनुष्य ने प्रत्येक वस्तु का मूल प्रकृति में ही खोजा, ऐसे ही स्वरों का मूल भी पशु पक्षियों में बताया।

श्री एस० एन० रतनजन्म ने पक्षियों के स्वरों से संगीत के स्वरों का साम्य दिखाने का कारण यह बताया है कि प्रारम्भ में संगीत का प्रत्येक स्वर निदिष्ट स्थान पर माना जाता था। वही भी पङ्कज और रिपम का प्रयोग नहीं होता चाहिए। इन स्वरों की पारस्परिक दूरी बनाने के लिए संगीत शास्त्रियों ने पक्षियों के स्वरों का आश्रय लिया।^४

ऐसा प्रचलन रहा है कि जब भी मनुष्य को अपने भावों को समझाने की आवश्यकता पड़ी है तो उसने जब के लिए चेतन से और चेतन के लिए जब से समानता रखने वाले उपमानों को ढूँढ़ कर स्पष्टीकरण करने की चेष्टा की है। प्रथम पक्षी बीणा पर स्वरों को निर्धारित करने के लिए उसने पक्षियों के स्वरों से साम्य रखने हुए स्वरों का नामकरण कर

१ 'घोर नाभि मद्र हरिदं कठ वसत है तार।'—रागमाला उस्तत, अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर।

२ 'पङ्कज सुरहिं बकरी कहै रिपमहिं चातक अनि।

छाग कहै गधार बौ, मध्यम शैल बयानि।

पचम सुर कोकिल कहै, धैवत दादुर भाई।

मातो गजु शैल सदा पुनि निषाद या दाइ।'—अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर।

३ रागमाला—उस्तत, अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर।

४ "The ancient musicologists had a standard key note and definite degrees of pitch in mind when they made this statement. The calls of the peacock, the ox, the goat etc. referred to as representing the successive degrees of pitch of the Indian musical scale would also lend support to this idea." Aspects of Indian Music published by the Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Delhi-8

दिया, अतः गांभीर्य और मधुरध्वनि के कारण पड़ज, कैंकी के मृदुल परन्तु गंभीर स्वर के मूल में खो गया। और इसी प्रकार प्रत्येक स्वर को अपना समान पक्षि स्वर उद्गम के रूप में प्राप्त हो गया।

तीसरा कारण शृंगार युगीन काल की विशेषता ज्ञात प्रदर्शन का मोह, इन कवियों में भी पाया जाता है। तभी स्वरों का न केवल पक्षियों से सम्बन्ध जोड़ा गया है, वरन् उसका विस्तृत परिचय देने में वंश कुल आदि का वर्णन भी किया गया है।

राधाकृष्ण के 'राग-रत्नाकर' में एक एक स्वर की विस्तृत व्याख्या है।

'पड़ज मोर सुर जानिए जन्म सु जंजू द्वीप।

विप्र जाति अरु देव कुल ब्रह्मा देव समीप।

श्वेत वस्त्र कर फरस लै वैद्यो वैल श्रुति च्यारि।

तीन्ना बहुवि कुमुद्वति मंदा सिद्धि निहारि।'

इसी प्रकार रिपभ, ऋषि कुल का, सुरप्लक्ष द्वीप का निवासी है। इसका स्वर चातक है। क्षत्रिय वर्ण का है। अश्व पर आरुढ़ है। दयावती, रंजनी, रक्तिका, इसकी श्रुतियाँ हैं और सूर्य इसका देवता है।

उत्तत ने पक्षियों में उद्गम न मानकर स्वरों का मूल रागों में माना है, इसका कारण विशेषतः उनकी वैज्ञानिक रुचि प्रतीत होता है। प्रसिद्ध छः रागों में प्रत्येक स्वर की उत्पत्ति दिखाकर मध्यम को सत्र में बता दिया है। यद्यपि इस दृष्टि से उत्तत ने मूल छः राग बताए, श्री, मालकोप, भैरव, दीपक, मेघ, और वसंत।^१ ये भी सर्वमान्य नहीं हैं। मूल छः रागों के विषय में कवियों में मत वैभिन्न रहा है। कल्याण मिश्र कृत रागमाला में अन्य छः रागों का उल्लेख है।^२ हरिवल्लभ तथा राधाकृष्ण ने भी छः मूल रागों में किंचित मतान्तर दिखाया है।^३ इसी प्रकार और भी स्थल प्राप्त होते हैं जहाँ संगीत के सिद्धान्तों में

१. यहाँ पर कवि ने वसंत के लिए कोकिल का प्रयोग किया है। कोकिल से वसंत का सम्बन्ध होने के कारण और कोकिल का प्रसिद्ध स्वर पंचम होने के कारण, ऐसी बात हो गई जान पड़ती है।

२. भैरव शुद्ध हिंडोल वर मालवकोप अनूप।

श्री राग मेघ मल्हार करि नट नारायण भूप।—कल्याणमिश्र कृत रागमाला।

३. 'एक समै पूछन लगी पारवती सुनि देव

राग रागिनी को कहौ मों सों कुछ वक भैव।

तव सिव लगे कहन कछु वक मुष मुसकाइ

सुनि श्री राग वसंत पुनि भैरव को जुग नाइ।

पंचम बहुर्यो जानिए मेघ राग रस ग्रेहु।

नट नारायण छग्री पुरुषा कृति सुनि लेहु।'

—हरिवल्लभ कृत संगीत दर्पण।

भैरव प्रथम गिनाय मालकोश हिंडोल

कहि दीपक श्री सुष दाय मेघ राग जानहु बहुरि।

—राधाकृष्णकृत राग रत्नाकर।

परिवर्तन कर दिया गया है ।

मौलिकता अधिकतर राग और रागिनियों के स्वरूप, लक्षण और परिवार में पाई जाती है, जो तत्कालीन रुचि की परिचायक है ।

राग रागिनियों के विभाजन में अधिकतर हनुमन्मत का आधार लिया गया है । रागों के विभाजन के सम्बन्ध में चतुर दामोदर वृत्त 'संगीत-दर्शन' के अनुसार तीन मत प्रचलित हैं ।^१ सोमेश्वर मत, हनुमन्मत और रागार्णव मत । सोमेश्वर मत के अनुसार छ पुरुष राग माने गए हैं । श्री, वसंत, भैरव, पंचम, मेघ और नटनारायण । इनमें से प्रथम पाँच की उत्पत्ति शिवजी के पाँच मुखों से और छठे राग की उत्पत्ति पार्वती जी के मुख से हुई । श्री राग की शिवजी के सद्योजात मुख से, वसंत की वामदेव मुख से, भैरव की घणोर मुख से, पंचम की तत्पुरुष मुख से, मेघ की ईशान मुख से और नट नारायण की पार्वती जी के मुख से उत्पत्ति मानी गई ।^२ इनमें प्रत्येक की छ रागिनियाँ मानी गई हैं । श्री राग की मालवी, त्रिवेणी, गौडी, कैदारी, मधुमाधवी, पहाडी, वसंत की देशी, देवगिरी, बराटी, तोडिका, ललिता, हिंदोली, भैरव की भैरवी, गुजरी, रेवा, गुणवरी, बगाली, बटुली, पंचम की विभास, भूपाली, बर्नाडी, बडहमा, मालवश्री, पटमजरी, मेघराग की मल्लारी, सोरठी, सावेरी, कौशिकी (कैशिकी), गंधारी, हरिशृंगारा और नटनारायण की वामोदी, बल्ल्याणी, आमेरा नाटिका, सालगनाटी तथा हवीरा रागिनियाँ हैं ।

हनुमन्मत के अनुसार छ पुरुष राग भैरव, कौशिक (कैशिक) हिंदाल, दीपक, श्री मेघ हैं, जिनकी रागिनियाँ सोमेश्वर मत से भिन्न हैं । भैरव की पाँच रागिनियाँ मध्यमादि, भैरवी, बगाली, बराटिका और सेंधवी, कौशिक की तोडी, खभावती, गोडो, गुणक्री और बडुमा, हिंदोल की बेलावली, रामजी, देसाख्या, पटमजरी और ललिता, दीपक की वेदारी, कानडा, देशी, वामादी और नाटिका, श्री राग की वसती, मालती (मालवी) मालवश्री, घनाथी और असावेरी, मेघ राग की मल्लारी, देशवारी, भूपाली, गुजरी और एक पाँच-पाँच रागिनियाँ हैं ।

रागाण्डि मत के अनुसार भैरव, पंचम, नाट, मल्लार, गौड मालव और देसाख्य छ पुष्प राग हैं । इनकी रागिनियों की निश्चिन गणना नहीं है । किसी की चार रागिनियाँ तथा किसी की पाँच हैं । भैरव की पंच रागिनियाँ बगाली, गुणवरी, मध्यमादी, वसन्ता और घनाथी, पंचम की पाँच रागिनियाँ, ललिता, गुजरी, देशी, बराटी और रामट्टि, नाट

१. संगीत-शास्त्र, के० वासुदेव शास्त्री, पृ० १८५ ।

२. इस सम्बन्ध में भी कहीं कहीं कवि के धर्म्यास और अध्ययन के परिणाम स्वरूप मौलिकता है । जैसे श्री प पट्टाभन्दन मुनि ने अपनी रागमाला में हनुमन् मत के अनुसार राग विभाजन करने पर भी उत्पत्ति शरीर के ही विभिन्न भागों से बताई है—

‘भैरव उत्पन्न वसंतराग बडे मालव कोसर ।

होये हीडोलतपन्न दीपक चरुमेव च

नाम्यत श्री राग गृह्ये मेघ समाधित ।’

को पाँच रागिनियाँ नट नारायण, पूर्वगांधारसालग, केदार और कर्णाट, मल्हार की चार रागिनियाँ, मेघ महलारिका, मालवकौशिका, पटमंजरी, असावेरी, गौड़मालव की पाँच रागिनियाँ, हिंदोल, ब्रवणा, आंधारी, गौड़ी और पडहंसिका, देशाख्य राग की पाँच रागिनियाँ भूपाली, कुडायी, कामोदी, नाटिका और वेलावली हैं।

शृंगार युगीन संगीत-काव्य में अधिकतर हनुमत् मत के अनुसार विभाजन हुआ है, परन्तु थोड़ा बहुत अन्तर फिर भी मिल ही जाता है।^१ ग्रन्थों में बाद के लिखे गए ग्रन्थों के अनुसार भिन्नता भी मिलती है। पुंडरीक विट्ठल कृत 'नर्तन-निर्णय' में छः पुरुष राग, तीस स्त्री रागिनियाँ और तीस पुत्र राग बताए हैं। इससे प्रभावित कुछ कवियों ने पुत्र और पुत्री वर्णन भी किया है।^२ सागर कवि की रागमाला,^३ हरीचंद की रागमाला,^४ प्रतापसिंह देव का 'राधा गोविन्द संगीत-सार',^५ श्री पद्मनन्दन मुनि की रागमाला^६ आदि कुछ ग्रन्थों में 'नर्तन निर्णय' के प्रभाव के कारण पुत्र वर्णन भी प्राप्त होता है। कहीं कहीं नवीनता का प्रेमी कवि इससे भी आगे बढ़ गया है और छः रागों के आठ पुत्रों और पाँच पुत्रियों का परिवार बताया है। भैरव की पाँच पुत्रियाँ भैरवी, विलावली, बंगाली, अयटनीकी, चुनगी; आठ पुत्र बंगाल, पंचम,, मध्य, हरष, देसाप, ललित, विलावल और माधो बताए हैं।^७

कुछ कवियों ने इससे भी अधिक परिवार का विस्तार किया है और मार्या के अतिरिक्त पुत्र और पुत्रवधू तो बताई ही हैं, रागों की सखियों का भी वर्णन किया है।^८ जैसे पूर्ण मिश्र के नादोदधि में उपर्युक्त विभाजन के अतिरिक्त श्री राग की सात सखियों का वर्णन है।

१. राधाकृष्ण का राग रत्नाकर, हरिवल्लभ का संगीत वर्णन, उस्तत की रागमाला, गिरधर मिश्र की रागमाला, हीयदुलास, गंगाराम कृत सभाभूषण।

२. कल्याण मिश्र ने 'रागमाला' में दीपक राग के स्थान पर नट नारायण माना है। रागिनियों के नामों में मौलिकता है। उदाहरणार्थ, भैरव की स्त्री—

‘मारु त्तिष्ण भैरवी धनासरी बंगाल।

सुद्ध भैरवी नारी सब गावत गुन गोपाल।’

और प्रत्येक राग के पाँच पुत्र बताए हैं।

३. श्री पद्मनन्दन मुनि ने रागों और रागिनियों का विभाजन हनुमत् मत के अनुसार किया है, परन्तु प्रत्येक राग की पाँच रागिनियाँ और आठ-आठ पुत्र बताये हैं।

४. श्री अश्वय जैन ग्रन्थालय, दीकानेर।

५. वही।

६. श्री अश्वय जैन ग्रन्थालय, दीकानेर, श्री मोती चंद जी खजांची, संग्रहालय, दीकानेर।

७. श्री मोती चंद जी खजांची संग्रहालय।

८. वास्तव में पुत्रियाँ स्त्रियों के स्थान पर ही ली गई हैं। यह वर्णन पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर में प्राप्त रागसागर (पु० सं० ८४७) में है। लेखक अज्ञात है।

९. संगीत नादोदधि—पूर्ण मिश्र, म्यूजियम, अलवर।

भालसिरी सयि है प्रयमा, भव दूजिय जैतगिरी बपानो ।
धन्यसिरि सयि लीजिये जानिये चौथि पथोनसिरी सुभ गनी ।
पूनसिरी पचई सुनि लीजै कीरसिरी छठई सयि मानो ।
रूपमिरी सतई मय जानत मोहि मुनी समना मन मानो ।

इससे भी आगे बढ़ कर श्री मन्मात्वीय बेनी राम ने अपनी राग माला में स्त्री, पुन और पुत्री दोनों बनाए हैं । हिंदोल की पांच कन्या, सात पुत्र हैं ।^१ यह विभाजन कुछ सीमा तक स्वर-साम्य के आधार पर हुआ है, अतः वर्गीकरण रागों के लक्षणों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ।

सगौन शास्त्र के ग्रन्थ लिखते समय भी कवियों के समस्त रागों के स्वर सम्बन्धी लक्षणों की अपेक्षा उनका शृंगार और स्वरूप अधिक स्पष्ट हो जाता था । इसका प्रमाण संगीत-काव्य में अधिकतर 'राग मालाओं' का लिखा जाना है ।^२ दूसरी और तत्कालीन-शृंगारिक कलाप्रिय और विलासी रुचि के वारण रागों के नवीन, काव्यात्मक तथा चित्रोपम वर्णन किए गए । यह शृंगार वर्णन दामोदर पंडित के 'राग-दर्पण' से प्रभावित होकर लिखा हुआ जान पड़ता है ।^३ अधिकतर इन रागों का रूप भी पारम्परिक ही है । भैरव सदैव शिव रूप में अर्चान् भस्म रमाए, जटाधारी, गंगा धारण करने वाले योगी के रूप में दिखाई देते हैं ।^४ भैरवी अधिकतर भैरव (शिव) की पूजा में रत, पार्वती के रूप में वर्णित है ।^५

१. प्रयाग संग्रहालय, प्रयाग (यह प्रति खंडित है, फिर भी यही महत्वपूर्ण है ।)

२. रागमालाओं में केवल शृंगार और स्वरूप का वर्णन होता है ।

३. संगीत-दर्पण—दामोदर पंडित, प्रकाशक संगीत-कार्यालय, हायरस ।

४. सीत जटानि में गग तरंग श्लोचन धंड़ तिलाटई ऊपर
सात विलास कनी सिर की मनि जोति लसे बटु कुंडलि रूपर ।
हर रूप किये कर मूल लिये हरिचल्लभ शोभि वज्रं डमल्यर ।
भूपन नागनि के जनमे धरि भैरव राग विराजत भू पर ।

संगीत दर्पण—हरिचल्लभ ।

भैरव रूप जटा जूट सिर नील तन भस्म वाम निलक रेध ।

मुदा भूंग त्रिमूल धर भैरव राग सुदेश ।

रागमाला—कल्याण मिश्र ।

पीत जटा जूट सिरि गंग उमगत माल दिसाल मयक विराजं ।

श्लोचन सीनि लसे दुप श्लोचन ध्यानन कानन कुंडल राजं ।

धंग विभूति धरं महि भूपन शूल लिए करडेस बाजं ।

रूप अनूप सदा शिव मूरति भैरव राग महाद्वि छाजं ।

राग रत्नावर, राधाकृष्ण ।

५. गिरि कंतास भं विलास हात मनि बंठी फटिक धोबी पर गिरिजा सी जानी हैं ।

धंदमुयी धपता सं चार देह दुति दिपे नील भूग मनि सिय भरवा उठानी है ।

मालव कौशिक कोमलांगी कलाओं में भी निपुण है और वीरता भी उसका गुण है।^१ राग हिंडोल काम-केलि में प्रवीण है। रमणियों के साथ झूला झूलता हुआ राग रंग करता है और कला प्रिय है।^२ दीपक राग भी अत्यन्त कामी, केलि-कलाओं में प्रवीण और सुसज्जित है।^३ श्री राग लाल वस्त्रों से शोभित, किशोरावस्था का एक राजकुमार है। बहुत अधिक

इंद्रीवर दलहू ते दीरघ हूँ देष दृग करि घरि तालवाल मृदु मुसक्यानी हूँ ।
जिय करि प्रीति हरिवल्लभ यो सुष जीति ऐसी रस रीति करि भैरवी वषानी हूँ ।

संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ ।

प्रात समय प्यारी उठि उठी स्वेत सारी भारी फैली मुषचंद की उजारी जाति जागनी ।

गोरे भुजमूल सिव पूजि कै चढ़ाय फूल दोड कर ताल वजावे प्रेम पागनी ।
श्रांगी उर लाल कंज लोचन विसाल वाल फटिक सिंहासन पै बैठी बड़भागनी ।
गायतु कैलास के विलास में हुलास भरी भैरवी वषानी यह भैरव की रागनी ।
राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण ।

सरवर तट भय देव को मंडए फिटक अनूप ।
कुवलय संयुत कामिनी पूजा करत सरूप ।
पुनि वर्णन ता सुनो गीत ताल कंसील ।
गोरी नाद लिहि लीन मन नाद भैरवां वाल ।

१. कंचन ते कमनीय कलेवर काम कलानि मैं कोविद मानो ।
मातो महारस वीरहि मैं नित राते रुचें वसनी जग जानो ।
वैरनि मारि कपाल को माल घरी बहु वीरनि हूँ सन मानो ।
यो हरि वल्लभ रूप सु मालव कौशिक राग बखानो ।
संगीत दर्पण, हरिवल्लभ ।

२. झूलत झूला झुलावति हूँ रमनी कमनी सुष रूप लहूयो हूँ ।
काम कुतूहल केलि करे अति कंचन कै रंग चोर गहूयो हूँ ।
लीनी लसै दुति देह की यो लपि गोत कपोत को लाजि रहूयो हूँ ।
वीना लए कर मैं रस रीत सो वल्लभ रागु हिंडोल कहूयो हूँ ।
संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ ।

३. केलि कला में प्रवीण महा श्रंग श्रंग अनंग प्रशान्ति कियो हूँ ।
भामिनि मौन अंधेरे गई रति को अति आनंद मानि लियो हूँ ।
भूषण कै मनि को उजियारी तहां प्रगट्यो रवि मानो उयो हूँ ।
देखि तबै तिय को हरि वल्लभ दीपक को सकुचानो हियो हूँ ।
संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ ।

सुन्दर है और काम-बला में निपुण है ।^१ मेघ राग नील वर्ण का पीत वस्त्र धारण किए मन्द मन्द मुस्सुराता रहता है । अत्यन्त छविवान, युवा और वर्षा का देने वाला है ।^२ इसी प्रकार सभी रागिणियों का स्वल्प निश्चिन्त है । राग और रागिनी होने के नाते 'राग' अर्थात् प्रेम का अण और काम का तत्व प्रत्येक में मिलता है । सभी इतने सुन्दर हैं कि दर्शकों के हृदय में राग उत्पन्न कर सकें । शृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों से युक्त केवल कुछ राग अपवाद स्वरूप हैं ।

जैसे देशाथ वीर रस से पूर्ण है,^३ बैदारा योगी है, समाधि लगाए बैठा रहता है ।^४ घासा-बरी का भी शृंगार योगिनी के समान है । सपं छरीर में लपटे, मलयगिरि में वास करने वाली है ।^५ भूपाली प्रिय के वियोग में सखियों के मध्य बैठी है रान्त रस में डूबी है (यद्यपि भूपाली को शांत-रस से युक्त कहना उचित नहीं, वह विप्रलभ शृंगार से भीगी हुई

१ 'बंस किसोर मनोहर मूरति मनहू तं जनु को मन मोहें ।
केलि कला में प्रवीण भवीन रसाल की मजरि श्रीन में सोहें ।
संवे सदा पङ्जादिक साती अनग जगं जित ही तित जोहें ।
साल धरें पद भूपति सौ हरिवल्लभ राग सितरी सम को हें ।'
संगीत-दर्पण- हरिवल्लभ ।

२. 'भील सरोज लो बहे दिये कटि पं पट पीत विराजत हें ।
अति उज्जवल चद उज्ज्वारिहू तं उधरें महा छवि छाजत हें ।
तन जोवन जोति लसे हरि बल्लभ मद हसं भुप साजनु हें ।
खलु जावतु चातक जावक लौ हें मये सु राग यौ गाजत हें ।'
संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ ।

३ 'अग कदूर हिने कमनीय सरोजनि हू तं विराजे विलोचन ।
हरये तन रोम छक्यो रस वीर म धीर बडो कष्ट नेहू कोचन ।
वीरप सोह सहे भुज बंद प्रचड महा चित को धति रोचन ।
यो हरिवल्लभ राग देशाथ सु मूरति मल्लहि की दुप मोचन ।
संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ ।

४. 'सोस जटा विध गग पलकत भाल भलकत चद उजारी ।
मुद भयो तधि कुदन राग भुजग लसे धनि कारो ।
घासन जोग समाधि लागी दुग मूढि कै ध्यान धरे मन भारो ।
तारस रूप अनूप बयो सब के मन भावन राग बैदारी ।
राग रत्नाकर, राधाकृष्ण ।

५ 'भलपागिरि के बन में यनिता हरिवल्लभ आनंद भार भरी ।
हार मुझार गरं गज मोतिन मोर पपीषन सारी करी ।
चदन के दुम लें गहि नागनि लं कर में गजरा पुष री ।
रिजु देह की दीपति ही सौ असावरी दीपति स्थाम घटा की हरी ।
संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ ।

है)^१ नट, वीर रस में छका थोड़े पर चढ़ा श्रोत की धारों में रंगा है।^२

इन राग-रागिनियों का स्वरूप वर्णन अधिकांशतः उनकी विशिष्ट वेश भूषा और उनमें निहित रस को लेकर ही हुआ है, परन्तु अपवाद स्वरूप ऐसा भी वर्णन मिलता है, जहाँ कवि के मस्तिष्क में केवल रस रह गया है और उस रस से सम्बन्धित काव्य-रचना की गई है। रागिनी का नाम मात्र यहाँ रह गया है। उदाहरण के लिए—

‘राग ललिता—

प्रीतम चालीया हे सखी ललिता करे विलाप।

हिन्दा ऊपर हींछती मो विरहण को हार।’^३

रागों के लक्षण बताने में भी कवियों ने अधिकतर परम्परा का ही आश्रय लिया है, जो अन्तर स्वर निर्देश में मिलता है, उसके दो कारण हैं। एक तो रागों का प्रचलित रूप विदेशी प्रभाव (अरबी फारसी और ईरानी) के कारण भिन्न हो गया था, जिससे प्राचीन सिद्धान्तों से गायक दूर हो गए थे। दूसरा कारण संगीत काव्यकारों की अनभिज्ञता थी। इसके अतिरिक्त लिपिकारों की भूल के कारण लक्षण अस्पष्ट हो गए। शुद्ध और विकृत स्वरों का निर्देश न होना लिपिकारों के अज्ञान के परिणाम स्वरूप है। उदाहरण के लिए भैरव का स्वरों में लक्षण—

‘धनि सनि रिसध नि स ध प म घ न

नि स म ग रे स। स रि म प म ध रि प

म ग रि रि स तस्य रागस्य।’^४

उपर्युक्त उदाहरण में शुद्ध और विकृत स्वरों का प्रयोग स्पष्ट नहीं है। फिर भी सर्वांग निरूपक ग्रंथ संगीत-शास्त्र के लक्षणों के लिए भी बहुत उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। इनका सूक्ष्म अध्ययन करने पर तत्कालीन रागों का स्वरूप भी स्पष्ट हो सकता है। सर्वांग निरूपक ग्रंथकारों ने प्रत्येक राग और रागिनी के लक्षण और स्वरूप बताने के पश्चात् उसका स्वरालाप भी दिया है। यह स्वरालाप संक्षिप्त है। इन स्वरों से राग विशेष में प्रयुक्त स्वरों का परिचय मिलता है।

हिंडोल राग में पञ्च ग्रह हैं। स्वर सग न ध नि का प्रयोग होता है। श्रीछव जाति की राग है।^५

१. भूपाली विरहण परी केसरि वीरे चीर।

भयो विरह के ज्वाल सों पियरी सकल सरोर।

—हियहुलाल रागमाला।

२. ‘लोने तैं लोने बने अंग छुरंग चढ्यो रन रंग में टोले।

लाल गुलाल सो लोहू लय्यो तन वीर महु रस माँह कलोले।’

संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ।

३. राग माला—सागर कवि—श्री अमय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर।

४. संगीत-दर्पण—हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

५. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

श्री राग सम्पूर्ण जाति को बताई गई है। इसमें स रि ग म प ध नी स सप्त स्वरों का प्रयोग होता है। पङ्कज ग्रह है। शिशिर ऋतु में दिवस के समय गाया जाता है।^१

राग देसी का हरिवल्लभ न जो लक्षण बताया है, वह महत्त्वपूर्ण है और घात्र के प्रचलित रूप से भिन्न है। उन्होंने बताया है कि तीन रिपम, देसी में लगने चाहिए।

‘तीन अथम राजै, रिपम विवृत होतु है भाइ।

जाम जुगल पर्यो कहे देसी राग बनाई।’

स्वरों में इसकी पहिचान है—

‘स ग ध प ग रि स। स ग ध प ध म ध म स ग।’

स्वरों में रिपम का केवल एक बार प्रयोग है। विवृत अर्थात् कोमल रिपम का प्रयोग होता है। परन्तु परिभाषा के अनुसार ‘तीन रिपम राजै’ का अर्थ सदिश्य है। सम्भव है रिपम का तीन विभिन्न श्रुतियों पर गायन प्रचलित हो।

केदार के लक्षणानुसार, निषाद स्वर ही न्यास, ग्रह और घरा माना गया है। ओठव जाति का राग है, रे और ध स्वर वजित हैं।

इसकी स्वरा में पहचान है—

‘ग म प म प प ग म ग रि स नि स नि रि स

ग म प स स नि ध प ग प ग म।’

यह लक्षण आज के केदारा के लक्षण से भिन्न है। अतएव तत्कालीन रागों के प्रचलित स्वरूप से परिचित होने के लिए उन घरा का अध्ययन उपयोगी होगा।

संगीत काव्य का शास्त्रीय अध्ययन करने समय हम संगीत के तत्कालीन परिवर्तित स्वरूप पर एक दिन बिहगम दृष्टि डालनी आवश्यक होगी। विदेशी आक्रमणों के कारण भारतीय संगीत प्राचीन सिद्धान्तों से दूर हट चुका था।

भारतीय संगीत का सैद्धान्तिक स्वरूप अपने मूल रूप में तेरहवीं शताब्दी तक चला आया। दसवीं शताब्दी में गजनी और गोरी बादशाहों के आक्रमण के समय यह अपने चरमोत्कर्ष पर था। गजनी और गोरी बादशाहों के समय भी तेरहवीं शताब्दी तक संगीत उसी रूप में दक्षिणी भारत में सुरक्षित था।^२ स० १३६६ में मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करके दक्षिण से संगीतज्ञों को बरबस उत्तर में लाना चाहा। तभी भारतीय संगीतज्ञ अपने याग-स्वरूप संगीत को विदेशियों के हाथ छिपने देना बर मत्वा हो गए और मूल सिद्धान्तों को छिपाने की चेष्टा करते रहे। उत्तर में तुगलक राज्य में अमीर खुसरो ने ईरानी और भारतीय संगीत को मिश्रित करना चाहा। इसी समय से उत्तर-भारतीय संगीत का स्वरूप भिन्न हो गया और उसमें ईरानी प्रभाव से नवीनताएँ भी आ गईं।

१. राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर।

२. संगीत-दर्पण—हरिवल्लभ—पुरातत्व मंदिर, जोधपुर।

३. Evolution of Indian Music Sumati Mutakher. Aspects of Indian Music Government of India Publication Ministry of Information and Broadcasting, Delhi—8

अभी तक जो गीत संस्कृत, व्रज अथवा अवधी भाषा में गाए जाते थे, उनको ज्यों का त्यों गाने में विदेशियों की कठिनाई होती थी, अतः भाषा में विदेशी शब्दों का समावेश हुआ। ईरानी संगीत के अन्दाज पर भारतीय रागों में तराना, कौल, नकशौगुल आदि बनाए गए।^१

नवीन रागों का जैसे गारा, सरपरदा, ज़ीलफ़ का आविष्कार किया।^२ इसके पश्चात् उत्तर भारतीय संगीत विदेशियों के राज्य में ही पनपा, अतः कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्द्धन निरंतर होते रहे। ऐसा कहा जाता है कि पंद्रहवीं शताब्दी में मानसिंह ने ध्रुपद का आविष्कार किया, परन्तु वास्तव में ध्रुपद का अभी तक मंदिरों में गाया जाने वाला संयमित और शास्त्रीय स्वरूप था जिसका एक और भेद हो गया और दरबारी ध्रुपद का नवीन रूप सम्मुख आया।^३ दरबारी ध्रुपद के शब्दों में तथा गायन शैली में चंचलता आ गई। यह सोलहवीं शताब्दी की देने थी।

तोड़ी में कानड़ा, तोड़ी और मल्हार में कुछ विशेष स्वरों के लगा देने से नवीन रागों का निर्माण हो गया। इसी प्रकार दरबारी कानड़ा, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार तथा मियाँ की सारंग आदि नवीन रागों का समावेश हो गया। रागों को मिश्रित करके गाने में माधुर्य का आ जाना स्वाभाविक था। इस मधुर रूप से प्रसन्न होकर आश्रयदाताओं ने गायक को अमरत्व प्रदान करने के लिए, रागों के नामों में विशेषता जोड़ कर नवीन राग बना दिया और इस प्रकार गायक को अमरत्व प्राप्त हो गया। राग कान्हरा जिसे कर्नाटकी कहते थे, अकबर को इतना प्रिय था कि उसका नाम उसने दरबारी रख दिया। मियाँ शब्द तानसैन के लिए प्रयुक्त हुआ है और ये राग तानसैन के नाम से प्रसिद्ध हैं।^४

ईरानी, अरबी और फारसी प्रभावों के कारण संगीत का स्वरूप परिवर्तित हो ही चुका था, परिणाम यह हुआ कि शृंगार युगीन संगीत के शास्त्रीय और क्रियात्मक रूप में अन्तर आ गया।^५

पांडित्य प्रदर्शन के लिये कुछ संगीताचार्य संगीत शास्त्र पर रचनाएँ अवश्य करते थे, (जैसा कि पहले सर्वांग निरूपक ग्रन्थों में दिखाया जा चुका है) परन्तु शास्त्रीय नियमों से बहुत से गायक तो परिचित ही नहीं थे और जो परिचित भी थे, वे इन नियमों की दुर्बलता को समझ कर (गायक और श्रोता दोनों की दृष्टि से) उनका पालन करना व्यर्थ

१. मारिफुन्नग़मात—नवाव जली—अनुवादक, वि० ना० भट्ट ।

२. वही ।

३. Aspects of Indian Music. Government of India Publication. Ministry of Information and Broadcasting, Delhi—8, p 34

४. मारिफुन्नग़मात—नवाव अली, अनुवादक—वि० ना० भट्ट ।

५. “With the introduction, assimilation, and adjustment of these new artistic elements a gulf was created between the theory and practice of music.” Aspects of Indian Music. The Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Delhi—8, p. 35.

समझते थे, अतएव गुरु-शिष्य परम्परा में जो संगीत शिक्षा दी जाती थी, उनमें इन नियमों को जानने वाले नगण्य थे। उदाहरण के लिए, यद्यपि संगीत काव्यों में 'प्रातः, अपान, व्यान, उदान, समान' वायु का स्थान शरीर के भिन्न स्थानों में बताया गया है, परन्तु उनकी निदिष्ट स्थानों पर किस प्रकार साधना की जाय, इससे संगीतज्ञ अपरिचित थे।^१

इसी प्रकार यद्यपि हर स्थान पर तीन ग्राम (पद्म, मध्यम और गान्धार) और वाईस श्रुतियों^२ आदि की लिखित रूप में विस्तृत व्याख्या प्राप्त है, फिर भी क्रियात्मक रूप में केवल पद्म ग्राम का प्रचार था और बाईस श्रुतियों में से केवल सप्त स्वर पद्मा, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद प्रचलित थे।

'सातो स्वर जे होत है श्रुति के निन के नाम।

पद्म ऋषभ, गांधार अरु मध्यम अति अभिराम।

पंचम धैवत और पुन बहुत निषादहि लोड।

नितकी राजा दूसरी सरि ग म प नी होइ।'^३

सात्वर्थ यह कि संगीत शास्त्र का लिखित और क्रियात्मक रूप एक दूसरे से भिन्न हो गया था। दूसरे शब्दों में लिखित रूप में शास्त्र प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार जीवन था, परन्तु क्रियात्मक रूप में संगीतज्ञों ने उन नियमों को हटा दिया था, जिन्हें वे दुरुह समझते

१. "प्रातः, अपान व ध्यान पुनि कहै उदान समान।

नाग कूर्म अरु ककिल पुनि देव दत्त पविमान।

बहुरि धनंजय ये दत्तो इनमें मध्ये प्रातः।

मुप नासा नाभी हिए रहें कहे सज्जन।

कटि जंघा अरु उदर में मुगुदि अरु अङ्गुलि माह।

वायु अपान रहै सदा ठोर ठोर यह नाहि।

नैन कान अरु गुरुफ पुनि यह स्थानहि को ठाँड।

सब सरोर में रहति है जाहि समानो नाँड।

हर घरनन की सधि में बहुत उदान बनाइ।

नागादिक पाँचो कहै सप्त पातु सम भाई।"

संगीत श्रवण—हरिवल्लभ, पुरातन मंदिर, जयपुर।

२. "रूप मात्रक श्रवण को तू श्रुति करि को जानि।

ता श्रुत को पुनि होतु है भेद धीस द्वे धानि।

तोत्रा ओ बमुद्धती मंडा बहुर्यो देदि।

चौथी छदोवति बहुरि पद्म मुराहि में लेवि।

दयावती अरु रंजनी रतिका बहुर्यो जानि।

ये तीनों श्रुति कहत हैं रियभ मुराह में भानि।

रोश अरु कोषा बहुरि पेऊ दोऊ भाइ।

होतु जू है गंधार में कोविद कहत बनाई।"

संगीत-श्रवण, हरिवल्लभ, पुरातन मंदिर, जयपुर।

३. इसी प्रकार वाईसों श्रुतियों का निर्देश है।

थे । सुविधानुसार गायन प्रणाली में भी परिवर्तन कर लिया था । मनोरंजन के लिए रागों के स्वरूप में भी अन्तर आ गया था । रंजक तत्त्व की वृद्धि करने के लिए रागों का परस्पर मिश्रण करके भी गाया जाता था, जिनसे एक ओर तो नवीन रागों की सृष्टि हुई और दूसरी ओर स्वरों को शुद्ध बनाए रखने का प्रयास समाप्त हो गया । लगभग सभी राग-मालाओं में इस प्रकार के मिश्रित रागों की सूची सी दी है ।

इस प्रकार इस युग में संकर रागों का प्रादुर्भाव हुआ । अभी तक रागों का विभाजन तीन प्रकार से किया जाता था । शुद्ध, छायालग और संकीर्ण ।^१ शुद्ध राग वे हैं, जिनमें नियमानुसार स्वरों का शुद्ध स्वरूप बताया जाए ।

‘सास्त्र रीति सौ मनु हरै राग सुद्ध सो होइ ।’^२

छायालग वे राग हैं, जिनमें किसी राग की छाया पड़ती प्रतीत हो ।

‘जुगल सुद्ध छाया मिले छायालगि तूं जोइ ।’^३

संकीर्ण उन रागों को कहा है, जिनमें शुद्ध और छायालग दोनों ही रूप मिलें ।

‘सुद्ध रू छायालगि मिले संकीरन है होत

सोत सुनत ही करत है जन मन सदा उदोत ।’^४

इस विभाजन के अनुसार यद्यपि छायालग और संकीर्ण रागों में भी मिश्रण है, परन्तु यह मिश्रण भी विशेष नियमों में बद्ध था, अतः गायकों का क्षेत्र सीमित था । अव चमत्कारिक रुचि के कारण लगभग सभी रागों का परस्पर मिश्रण करके गाया जाने लगा, जो श्रोताओं के हृदय में कोतूहल की सृष्टि करने में सहायक होता था, अतः ‘गान-कुतूहल’ के नाम से प्रसिद्ध है ।

‘गान-कुतूहल’ की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि जहाँ सभी रागों के रूप आकर मिल जाएँ, वहाँ स्वर-भेद से जो अनेक स्वरूप बन जाते हैं, वही ‘गान-कुतूहल’ है ।

जहाँ सारंग और गौरी के सभी अंग मिल जाएँ, वहाँ गौड़ सारंग हो जाएगा ।

‘मिले सारंग में गौरी के सब अंग ।

दोऊ इक आलाप तै होत गौड़ सारंग ।’^५

बनाश्री और पूरवी, जब शुद्ध नट में आकर मिलें तो भीम पलासी हो जाती हैं ।

‘बनासरी अरू पूरवी मिले सुद्ध नट आनि

१. ‘अथ मंतग के मतहि ले रागहि त्रिविधि वपानि

सुद्ध और छायालग पुनि संकीरन मानि ।’

संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

२. वही ।

३. वही ।

४. वही ।

५. राग रत्नाकर, राधाकृष्ण—पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर, सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी ।

इस सुर करि गाइये भीम पलासी जानि ।”

इसी प्रकार किन्हीं दो अथवा तीन रागों को मिला कर नवीन रागा की सृष्टि हुई। इतना ही नहीं, कला का प्रेमी गायक इसमें भी भेद प्रभेद बनाना चला गया। दो रागा का, तीन रागों का, चार रागों का मिश्रण होता चला गया। इस प्रकार विभिन्न रागि नियों को मिलाकर गाने में गायन कला की दक्षता और रागा के पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा थी। इसके परिणाम स्वरूप गौरी, मारु और जैतथी को मिलकर घनाथी गाई गई,^१ देसी, टोडी और ललित को मिलाकर देशकार बनाई गई,^२ आसावरी, पूरबी, भैरव और देव गंधार, चार रागा का समिश्रण करके ‘चोराष्टक’ गायी गई।^३ लंबदहन मधुमाध्वी, विलावल, सकराभरन में मिला देने पर नटनारायण बना दी गई।

रागों के मिश्रण से ही संगीताचार्यों की सन्तुष्टि नहीं हुई, अतएव कुछ रागा के भेद भी किए, जिनसे संगीत शास्त्र के रागाध्याय का नवीन रूप सम्मुख आया।

कानडा के पाँच प्रकार के भेद, शुद्ध कानडा, वागदवरी कानडा, भडाना, सहाना, मंगलाष्टक अथवा पूरिया किए गए।^४ गौरी के पाँच भेद, पहाडी, त्रिवन, पूरबी, बडहग, फरोदस्त हुए।^५ कामोद के पाँच भेद कामोद, शुद्ध कामोद, कल्याण कामोद, सामंत कामोद,

१ राग रत्नाकर, रामकृष्ण पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर, सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी

२. ‘गौरी मारु जैतसिरी यहै घनासिरी घन्य ।’ संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

३. ‘देसी टोडी ललित मिलि देशकार परिमान ।’ संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

४. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

५. वही।

६ ‘प्रथम कहत हँ गाई के सुद्ध कानरो एक।

भेव चारि के गाइये ताको सुनहु विवेक।

बाह कानरो घनासिरी दोऊ मिनि अभिराम।

एक सुर करि गाइये वागसुरी सुनाम।

मिल भलारहि कानरो तहाँ भडानो होई।

फरोदस्त भर कानरो कहत सहानो सोई।

जैतसिरी भर कानरो दोऊ सुर सभ भाग

मगत अष्टक सो कह्यो यहै पूरिया राग’

संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

७ यद्यपि ये पाँचों अलग पाँच रागिनियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, पर काव्यकार ने विभिन्न रागों के मिश्रण के साथ गौरी को गाने पर इन रागों का निर्माण होता बताया है।— संगीत दर्पण, हरिवल्लभ—पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

तिलक कामोद किए गए ।^१ इसी प्रकार अन्य रागों में भी भेद मिलते हैं । कहीं पर भेद न कहकर रागिनी की सपी कह कर कवि ने विभिन्न रूप बताए हैं । पूर्ण मिश्र कविरागी ने अपने संगीत-नादोदधि में श्री राग की सखियों का वर्णन किया है । मालश्री, जैतगिरि, वन्यश्री (वनाश्री), पद्मोत्तरी, फूलश्री, वीर श्री, तथा रूप श्री, सात सखियां हैं ।

मालसिर सपि है प्रथमा अब दूजिय जैतसिरी वपानी ।

वन्य सिरी सपि तीजिये जानिए चौथि पद्मोत्त सिरी सुभ गनी ।

फूलसिरी पचई सुनि लीजिए वीर सिरी छठई सखि मानो ।

रूप सिरी सतई सब जानत, मोहि मुनी समता मन मानों ।^२

फ़ारसी संस्कृति के सम्मिश्रण और प्रभाव के कारण भारतीय संगीत में एक ओर तो रागों का नवीन रूप सम्मुख आया दूसरी ओर संगीत शैलियों में परिवर्तन और परिवर्द्धन हुआ ।

गायन-शैली में अभी तक गीत के शब्दों को महत्त्व दिया जाता था, जब शब्दों के विस्तार क्रिया पर बल दिया जाने लगा । इसका कारण यह भी था कि गीतों के शब्द संस्कृत भाषा के होते थे, जिन्हें गायक भली भाँति समझ नहीं सकता था,^३ अतः राग विशेष के स्वरों में एक ही अक्षर अथवा शब्द को भिन्न भिन्न प्रकार से गाकर दिखाने पर अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकता था और अपने अज्ञान को बड़ी चतुरता से छिपा लेता था । इसी परिस्थिति-वश गायन-शैलियों में ह्याल का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें एक ही गीत की तीन लयों (त्रिलम्बित, मध्य और द्रुत) में गाया जाता था । ह्याल गायकी में क्रमशः विलम्बित और द्रुत लय में स्वरों के विशिष्ट आरोहण-अवरोहण का प्रवेश हुआ, जिससे स्वर-आलाप, बोल-आलाप, तान, बोल-तान, मुरकी और मींड का महत्त्व गीतों के शब्दों से अधिक बढ़ गया । एक ही पंक्ति को कलात्मक ढंग से स्वरों के काल्पनिक विस्तार के साथ गाया जा सकता था । ह्याल का अर्थ ही है कल्पना, अतः यह शैली इस वातावरण के बड़ी अनुकूल थी ।^४ इसके अतिरिक्त ठुमरी, तराना, टप्पा, चाकर, होली आदि शैलियों का विकास हुआ, जिसमें शास्त्रीय पक्ष से अधिक कलापक्ष प्रबल था ।

ठुमरी में गीत महत्त्व रखता है । अधिकतर शृंगार रस और भावों को लेकर ठुमरी

१. संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

२. संगीत-नादोदधि, पूर्ण मिश्र, सरस्वती भंडार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी ।

३. मारिफुन्नामात, नवाबअली, अनुवादक—वि० ना० भट्ट ।

४. "Khayal literally means imagination and the form had a much more frail structure than the 'dhrupad' its massive and sublime predecessor. The khayal admitted of a great deal of extempore tonal elaboration within a particular composition." Evolution of Indian Music. Sumati Mutatkar. Aspects of Indian Music. The Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Delhi-8.

गाई जाती है।^१ इसीलिए कृष्ण और राधा को लेकर अधिकतर ठुमरियाँ बनाई गईं। इसकी ताल की गति चलती हुई होती है। गायक श्रोता को प्रभावित करने के लिए भावों के अनुरूप मुद्राकृति पर भी अभिनयात्मक अनुभाव लाता जाता है। शृंगारिक शब्दावली और गाने के ढंग के कारण मुख्यतया ठुमरी स्त्रियों में प्रचलित हुई। स्वाभाविक रूप से ऐसी रचनाएँ विलासी राजा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के मुख से सुनना चाहते थे और तभी कालान्तर में यह शैली विशेष प्रकार की स्त्रियों में ही प्रचलित होकर रह गई जो बेश्या, गनिका, पातुर, तथा नर्तकी आदि कहलाती थी। जो पुरुष ठुमरी गाते थे, वे भी स्त्रैण कहलाते थे।

‘टप्पा’ पंजाबी लोक गीतों में प्रसिद्ध है, जिसका स्वरूप पंजाब के ऊँट हानिने वालों के गानों के समान होता है। गुलाम नबी ने इसे शास्त्रीयता में बाँध कर ‘टप्पे’ का रूप ही बदल दिया।^२ इसमें छोटी छोटी ताना को अलंकारों के साथ गाया जाता है। एक ही स्वर अथवा निकट के दो एक स्वरों को लेकर विशेष प्रकार से कठ म कपन उत्पन्न करके गाया जाता है। इसमें शब्दों से अधिक उनके विस्तार पर बल दिया जाता है। यह भररी और फारसी गायन शैली से प्रभावित है। अतः इसमें अधिकतर भरवी और फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है। इसरी गान-शैली में सचलना ही प्रधानतया पाई जाती है। मानसिंह का बनाया एक ‘टप्पा’ यहाँ उद्धृत है—

‘टप्पा सवरा जलद तिताला—
जोरा जोरी त्याइम धुम धुमा ले
लहनावाली नू। स्थायी
क्या खूब लखके कमर से रमी मैडी कीनि चित खोरी मा।’

अथवा ‘ईमन टप्पा

पारी तेरे ननु लगदा मेरे दलवान।
नजदास रूप चलना तेरा जोर हो आए

१. ‘मालनिया मीठी मीठी री मनारे मेइ को देती जा। अततार्ई।
तोरे पास हैं पवे पवे तरबुजवा और अछे अछे अथवा ताके मोल लेती जा।
बट पारो तेरो मोहना री मोरो गांव सुटे मा।
मोरे पास अछे अछे साल दुसाले कर भर बीनं तोहूँ गेल नाहि छुटे मा।’

धुपद और छप्पा—महाराजा मानसिंह, मुनि वाति सागर सप्पह, उदयपुर।

२. “A regional form like the punjab camel driver's song gave rise to the supple Tappa through the creative imagination of a gifted musician named Ghulam Nabi who later came to be known as Shori Mian.”
Aspect of Indian Music, The Publication Division, Government of India, p. 35.
३. धुपद और छप्पा—‘रत्तरात्र’, मुनि वाति सागर सप्पह, उदयपुर।

लगी कछु दलवान ।”

तराना केवल चामत्कारिक गायन शैली है। इसमें ताना, री, आदि मृदंग तबले आदि के गोलों को तोड़ तोड़ कर द्रुत लय में गाया जाता है, जिसमें द्रुम, दीम आदि शब्दों को जल्दी जल्दी कहने में भी चातुर्य अपेक्षित है। इन्हीं अधरों में आलाप और तान ली जाती है। यह विभिन्न रागों में गाया जाता है। प्रत्येक गायक अपने पूर्ण ज्ञान का परिचय देने के लिए ‘खयाल’ तीनों लयों में गाने के पश्चात् उसी राग में तराना भी गाता है। कभी कभी, छोटे खयाल के शब्दों को ही ठुमरी में गा देता है। तराने के शब्दों का, शृंगार युगीन साहित्य से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, परन्तु तराने की शब्दावली पर विचार करने के उपरान्त यह पता चलता है कि इसका निर्माता आलंकारिक शैली में विशेष रुचि रखता है, विशेष रूप से छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास का प्रयोग तराने को सुन्दर बनाने में सहायक होता है।

‘राग केदारा—एक ताली ताले

हई या रे तुम तन दे रे ना ।

द द दाना ओ दा ना नी द द अल ली अ ल ।

ली नी दी तर थ र र ता नु दी ल्ह खनी ।

द द द दी त्रुमै द द द दी त्रुमै ता द द थ प

म म अली या अली म अलंकार ग द फनी मानी ।”

जो जितना ही तैयार तराना गा सकता है, वह उतना ही ऊँचा गायक समझा जाता है।

उपर्युक्त गायन-शैलियों में किसी न किसी शास्त्रीय नियम का पालन आवश्यक होता है, अतः इनको शास्त्रीय शैलियों के अन्तर्गत रखा जा सकता है। व्यावहारिक संगीत में भजन, कीर्तन, होली, मांड रास-गीत, तथा दादरा प्रधान रूप से रचे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त गौण रूप में और भी शैलियाँ प्रचलित थीं।

इन गीतों में शब्दों का महत्त्व बहुत अधिक था। कृष्ण राधा आलम्बन के रूप में अभी काव्य में प्रचलित थे, अतः प्राप्त साहित्य में कृष्ण और राधा को लेकर बनाए गए पद इन शैलियों में प्रचारित थे।

कीर्तन और भजन की शैली भक्ति-कालीन परम्परा के अनुसार ही थी। यदि कहा जाए कि इस काल में शब्दों में शृंगारिकता अधिक आ गई थी, तो यह भी बहुत उचित न होगा, क्योंकि कुछ भक्त कवियों की रचनाओं में भी अश्लीलता की सीमा तक, लौकिक

१. राग-संग्रह, गुटका नं० ६२६२, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

२. खयाल से ठुमरी में बदलने के लिए केवल ताल का परिवर्तन होता है। खयाल यदि तीन ताल में गाया जा रहा है, तो तीन ताल सोलह मात्रा का होता है और ठुमरी की ताल भी सोलह मात्राओं की होती है, केवल लय में अन्तर होता है।

३. राग-संग्रह-गुटका नं० ६२६२, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

शृंगार मिलना है, भले ही उसे भ्रूलौकिक और प्राध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता रहा हो। यहाँ तक कि सूरदास के काव्य में भी कुछ पद शृंगारिक भावनाओं से पूर्ण हैं। भक्ति युगीन तथा शृंगार-युगीन कीर्तनों और भजनों में केवल इतना ही अन्तर है कि भक्त कवि गान्धर्व रस में मग्न होकर गाने थे तथा सगीन-कवि शृंगार रस में लीन होकर गायन करता था। शृंगार युगीन काव्य में सर्वत्र शृंगार से युक्त प्रेम और माधुर्य भक्ति को लेकर रचनाएँ मिलती हैं। इसीलिए माधुर्य का जितना सुन्दर स्वरूप यहाँ मिलता है, उतना अन्यत्र मिलना कठिन है।

‘राम सोरठ

तैं तो चितवनि म मन मोह्यो

है रगीली छैल भवर रिभवार।

तू तो महामदन मनुहारी है छवीली नवजीवन सुकुंवार।

दोहा— हूँ मैं भर्षीर चितवन फिरें मृदु बोलनि की आस।

तो देख्यो धिन भावतो आतुर तुव भुप प्यास।

लीनो मानो मान गढ़ हट लागी सुप रास

प्रान प्रिया सग बिलस सुप नट नाचलि पिय पास।

रट लागी नद साल के तू हट ठग्यो आज

नटा नटी क्यों करत है बलिये नट सुख साज।

नगधर नटहि सुहावनो तुव नट लीनी बान।

हट तजि तुव विन नट भजो यह कहा लीनो मान।”

यह अवश्य है कि अन्य शृंगार-युगीन रचनाओं की भाँति इस काव्य में भी भक्ति से अधिक लौकिकता प्राप्त होनी है। वहीं वहीं साधारण नायक-नायिका का ही वर्णन जान पड़ता है।

‘राम धूरिया मल्हार

रसिया रस रूप सुभायो सुन्दर सरस सुहाये।

भूलत हिहोरे सपन कुँज में भक्ति आतुर दरसायो।

भलक माल भरभी बेसर में पीतावर फहरत मन भायो।

राम मलारहि गावत सुन्दर सरस रसीली तान मुनायो।

नगधर प्रीत घरके प्यारी सौं क्यों सुरभे सुरभायो।”

इनके गाने का ढंग वही होता था, जो भक्त कवियों में प्रसिद्ध था, जिसका आंगिक

१. रस-तरंग, जबान सिंह जो, मुनि कांति सागर-संग्रह; उदयपुर; पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर तथा शोध-संस्थान, विश्व-विद्यापीठ, उदयपुर।
२. रस-तरंग, जबान सिंह जो, मुनि कांति सागर संग्रहालय, उदयपुर; पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर तथा शोध-संस्थान विश्व-विद्यापीठ, उदयपुर।

रूप आज भी प्राचीन मंदिरों में देखा जा सकता है ।^१ राग विशेष में वाँधने का कारण यही जान पड़ता है कि किसी पद अथवा भजन को जिस समय के लिए बनाया गया, उसी के अनुकूल राग में उसे वाँध दिया गया, उदाहरणार्थ, थावण मास में भूला भूलने के लिए बनाए गए गीत को उपयुक्त राग मल्हार में गाया गया । टेक के रूप में एक या दो पंक्तियों को द्रुत गति में गाना और फिर दोहे के रूप में विलम्पित लय में अन्तरा गाते जाना यही कीर्तन अथवा भजन गाने का ढंग था । उपर्युक्त उदाहरणों में 'राग सोरठ' का उद्धरण इसी प्रकार का है ।

संगीत काव्य में जहाँ शास्त्रीय वर्णन है, वहाँ तत्कालीन परिस्थितियों के कारण कुछ विशेषताएँ आ गई हैं ।

चमत्कारी प्रवृत्ति के कारण, संगीत-शास्त्र के वर्णन में भी सूक्ष्मता आ गई है ।

सूक्ष्मता राग-रागिनियों के स्त्री-पुत्र-पुत्री वर्णन में आई है ।^२ अन्य प्रकार से साहित्यिक रुचियों के आधार पर रागों का सूक्ष्म वर्णन किया गया है, जैसे राग का 'पटु ऋतु वर्णन' । इसमें छत्रों ऋतुओं में रागों का विभाजन किया है । रागों का 'श्रीपवि वर्णन' किया गया है । यह वास्तव में अलग विषय है । रागों और स्वरों की साधना से रोगों का ठीक हो जाना आयुर्वेद का विषय है । फिर भी कुछ संगीताचार्यों ने अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए इस विषय को लिया है । यह सूक्ष्मता इन कवियों के संगीत विषयक ज्ञान के पूर्णत्व की परिचायक भी हो सकती है । नृत्य तथा ताल आदि के वर्णन में सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्व की ओर निर्देश तथा उसकी व्याख्या करना भी एक विशेषता है ।

रागों के नामों को लेकर श्लेष अर्थ में संयुक्त काव्य-रचनाएँ की गई । रागों में प्रयुक्त स्वरों (स, रे, ग, म, प, द, नी) को लेकर काव्य रचनाएँ की गई, जिनमें श्लेष अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो गया ।

उपर्युक्त विशेषताओं पर कुछ प्रकाश डालना उचित होगा । रागों और रागिनियों का भोर से रात्रि तक का विभाजन तो किया ही गया है,^३ छत्रों ऋतुओं के अनुसार भी रागों

१. नाथद्वारा (राजस्थान), काँकरोली (राजस्थान), मयुरा आदि के मंदिरों में अभी भी पारंपरिक गान प्रचलित है ।

२. इसका उल्लेख इसी अध्याय के प्रारम्भ में किया जा चुका है ।

३. 'प्रातः समय जो गाइये तिनके सुन तू नाम ।

देशी अरु मध माधवी भूपाली अभिराम ।

विलावली अरु भैरवी, मल्लारी इहि भाइ

स्याम गुज्जरी और हूँ बंगालिहि गनाइ ।

मालसिरी र घनासरी मेघ राग गनि अंत

देसकार अरु पंचमी भैरव ललित वसंत ।

को बाँटा गया है। वीन सा राग जिस ऋतु के अनुकूल है, इसका निर्देश किया गया है। श्रीराग अपनी रागिनियों समेत दीन ऋतु में, राग वसंत अपनी रागिनियाँ समेत वसंत ऋतु में, भैरव अपनी रागिनियों के साथ प्रौष्म ऋतु में पंचम अपनी युवनियों के साथ शरद ऋतु में, मेष राग, रागिनियों समेत वर्षा ऋतु में और नट नारायण अपनी स्त्रियाँ के साथ हमन ऋतु में गाया जाता है।^१ कवियों की अपनी रुचि के अनुसार इस विभाजन में मन वैभिय भी प्राप्त होता है।^२

कुछ कवियाँ ने रागों का सम्बन्ध औपधियों से दिखाया है। वास्तव में वृत्त में माधुर्य लाने के लिए औपधियाँ का प्रयोग बताया गया है। लगभग सभी कवियों ने इसका प्रयोग बताया है। 'हीय हृत्तास' की रागमाला के अनुसार वृत्त का मुन्दर बनाने के लिए निम्नलिखित औपधि बताई है—

‘सपा हुली मुलहटी ब्राह्मी बीसा आन ।’
हरद कुटि अरु बावची सोंघा जारा जान ।
मगरा अरु अजमाद है बहुरि मतावर लय ।
सम कर पीसै छाव के प्रात सम मुप दय ।

कौस्तिक बहरयो गुञ्जरी सावेरी सुप माइ ।
देवा अरु पटमजरी बहुरि गुरकरी गाइ ।
रामकली अरु सोरठी बहुरि भँरयो होइ
एक पहर ऊपर इन्हें गान करी चित्त जोइ ।^३

संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

१. ‘धी रागिहि रागहि सहित सीत रितुहि सुप बाइ ।

राग वसंतहि जुषति राग रितु वसंत मे गाइ ।

भैरव अपन संग सों प्रौषम पावे मोद ।

पंचम निज जुवतनि सहित सरदहि करे विनोद ।

मेष राग रागिनी लिए वर्षाहि शोभा बेट

नट नारायण साथ मिलि हेमतिहि सुप लेत ।

—संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

२. ‘भँरों सारद कातिकी सितर हिण्डोल बसत ।

दीपक प्रौषम हेम थी, मेष सो पावत अत ।’

—हीय हृत्तास, आर्य भाषा पुस्तकालय, बाराणसी ।

३. इस पंक्ति का वनारस, आर्य भाषा पुस्तकालय, में प्राप्त ‘हीय हृत्तास’ में पाठान्तर मिलता है ।

‘सिगावली जो भूतहटी बिरहिनि यासो आनि
हई बूठ अ वरा सों सोंघा जोरा जानि ।’

एक हथेली भर सदा साधे दिन चालीस ।

हिरदै उपजे बहुत कर विथा बुध जगदीश ।^१

इन कवियों ने अपने पांडित्य-प्रदर्शन के हेतु अथवा विषय की पूर्ण जानकारी बताने के हेतु सूक्ष्म तत्त्वों का भी वर्णन किया है । उदाहरणार्थ, 'धूयामाठा' एक विशेष प्रकार का गीत है । कवि के शब्दों में—

‘धूयामाठा गीत में जानो परम प्रवान ।

तिनकी जुगति वपान हों, सुनिए सरस सुजान ।

ज्यों दिन दिन सूरज लगे, दिन ससि रैणी अंध ।

धूयामाठा जानिए, गीत संगीत प्रबन्ध ।’^२

धूयामाठा गीत छः प्रकार का होता है । धूया, प्रमजे, कला, कमल, सुन्दर और वल्लभ । इनमें से प्रत्येक का विस्तृत परिचय दिया गया है । कला वर्णन में अंग कला, लिपन कला, पवन कला, गनत कला, धनुष कला, तरन कला, युद्धकला, वैद्य कला, छंदकला, अर्धकला, छंदक राग कला, नाच कला, कपट कला, अदिष्टकला, वाजित्र कला आदि उनसठ कलाओं का सूक्ष्म परिचय दिया है ।^३

मार्गी और देशी संगीत के समान ताल के भी दो भेद हैं, मार्गी और देशी । अणु, द्रुत आदि सात अंगों को मिला कर ध्रुव मार्ग से पंडितों ने जो सात तालों का वर्णन किया है, उन्हें देशी ताल कहते हैं । इन तालों को जिन गीतों के साथ बजाना होता है—ऐसी देवताओं की स्तुति-रूप गीत चौदह प्रकार के हैं ।^४

देशी ताल के गीत—

१—मंद्रक, २—अपरांतक, ३—उलोप, ४—प्रकर्ण, ५—वैष्णुक, ६—रुह, ७—इंदुकीत्तर ।

मार्ग ताल के गीत

१—छंदिका, २—आसादिता, ३—वर्द्ध मानक, ४—प्रकर्ण, ५—ऋचा, ६—गाथा, ७—साम ।

इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का सूक्ष्म और विस्तृत वर्णन है ।

नृत्य का वर्णन करते समय कवि ने शास्त्रीय ढंग से मुद्राओं का तथा ताल का वर्णन करना ही पर्याप्त नहीं समझा, वरन् भाव प्रदर्शन के लिए साहित्यिक गीतों का प्रश्रय लिया जाता था, उनका भी निर्देश करके क्रियात्मक ज्ञान को, लिखित रूप में स्पष्ट और पूर्ण बना दिया है ।

१. हीय हृलास ग्रंथ तथा रागमाला, श्री मोती चन्द जी खजांची-संग्रह, बीकानेर ।

२. उस्तत कृत रागमाला, श्री अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ।

३. उस्तत कृत रागमाला, श्री अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ।

४. राधा-गोविन्द संगीत-सार, तालाव्याय, प्रतापसिंह जी महाराज ; श्री खजांची पुस्तक-संग्रह, बीकानेर ।

पति के रुठने पर नर्तकी को नचाने के लिए नृत्य के साथ किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए—

‘जहा नृत्य करने वाली स्त्री रुठे पति के मनाइये की नकल करि प्रसन्न करिखे को जू वाक्के बचन कह, नाना प्रकार के अरथन सो सयुक्त गीत कहे, सो उक्त प्रत्युक्त श्लोक प्राप्नो—वसत समय. सम मान भित्तो रोष परित्रपज्य मज स्वमयि प्रसाद उतुग पोवर पयोवर, भूरि भारा माराधिनोपिनहि रसतु मीहृयेम ।’

‘ऐसे मतलब के श्लोक दाहा कवित्त आदि पदिय या श्लोक को अर्थ मानवती स्त्री को नायक मनावत है ।’

चमत्कार प्रियता के कारण रागों का स्वरूप वर्णन करते समय जहाँ अन्य स्थानों पर रागा का स्वरूप और शृंगार वर्णन हुआ है, वही कृष्णानन्द देव व्यास ‘राग सागर’ ने राग-रागिनियों के नामों में इन्नेपार्थ लेकर कविता की है ।

‘प्रथम भए खनी बस प्यारे बिम्ब उदे आए

राम किरिया खात ।

बिबस भए देखियत गात अदेशकार कौन तीय

ललित बचन बोलत हो सुनरात ।

बेला बेर बीत गई आली आस पज गई देव

गरीब नेवाज काकाभी सगम छटपट गई रात ।

देशाख सुघरतीय मुग्धा वस्त्र पहर खडी

सुघराई जानि परात ।

हम आगवारी सारी रैन तुम देव गन्धारी गावन

गुजरी मुन बीनी परभात ।

तोटी हम मों प्रीन औनपुर बमत है नवल तीय

देशीय उने जाय लाचार हो वहादुरी डरात

जगल जगल दू दन हारी निभवट जिन

बरो मेरे प्यारे आसा जावन बिहान ।

सारग नयनी पाम जावो मधुमाघवी बड हसनी

सामन प्यारे बुन्दावन मय इहा सक दहान ।

घन घन श्री मूलतान मय पद डास्पो अभी मैं

पल छन निरसत तुमको पुरिया बड भाग गाव

जैत श्री वारी पूरव पूरे पुण्यजन जाको पूरवा सन्धान ।

मारवा ने दई है काम की श्री महाराज गौरी गौरी

टक रान ।

-
१. राधा-गोविन्द संगीत-सार, तालाध्याय, प्रतापसिंह जी महाराज, श्री लडांकी पुस्तक-संग्रह, धौकानेर ।

एमन होत कल्याण को चाहत भूपाल बड़े

हमीर पूरी रात ।

कौनोदियत करछाया पग डगमगात
ऐडात जनात बहुनायक ही जु कान्हार बागेकेसरी
कण्ठमाल कौस्तुभ भरिव सहाना बोल सुहात ।
बाके दरवार में गए बहार करन हिडारे ।
पांच में बसत हो भंवर नाम कहात ।
विहागत भई मैरी खंभा पकर ठाढी रहत
पर जो दुख बीती मारुं कासे कहूं बात ।
सो रटन लागी सास मेरी जय-जय बतियां
करार कर गए सोहनी मोहनी कर बात ।
मोहे अहोरी जान गोकुल खालिया एराकी चाल

चलत छलक छांद कहीं जात ।

कपोल कहां पीक लागी जानि है जु जानी दीपक
चन्द्र प्रकाश भए नीलाम्बर ओड आए कलिंगए

अबब दे रात

हे वन स्थान मीलार नट वर है बाही के गोड़े पग बरात
बाके श्री विहारी लहर लोभ पहाड पै
कंगन गड़ात खड़ी ता नाय काकी बात
बैजु बावरी रावरी हिनु हितारी राग सागर गावत
तीन तिलक शिर मान्क देवरात ।^१

उपर्युक्त गीत में राम क्रिया, देशकार, ललित तथा बेलावली आदि रागों का नाम भी ले लिया गया है, साथ ही श्लेष तथा मुद्रालंकार के सहारे अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर दिया गया है ।

स्वर-कल्प

इसके अतिरिक्त संगीत शास्त्र के कलात्मक वर्णन का सुन्दरतम उदाहरण 'स्वर-कल्प' में मिलता है । 'स्वर-कल्प' को एक विशेष प्रकार का छन्द कहना चाहिए, जिसमें गति की नहीं, बरन् विषय की सुन्दरता है । इसमें कवि राग विशेष के स्वरों का वर्णन इस प्रकार करता है, जिसमें गीत और उसकी स्वर लिपि एक ही पद में श्लेषार्थ से प्राप्त हो । संगीत के सप्त स्वरों की सहायता से ही पद का निर्माण करना विशेष कौशल और चमत्कार

१. राग-कल्पद्रुम, कृष्णानन्द व्यासदेव 'रागसागर' भाग १, पृ० ७०१

का परिचायक है। इसमें राग का स्वर निर्देश करने के पदचात ऐसे स्वर-वर्णन किये गए हैं।

‘अथ हिंडोल-स्वर वर्णन, ताल पास्ता
सग साथ सरस धाम मध्ये साथे सोपे भ्रमधे
पमर गोपसो। मा मये शोग सा स्ने रेवँ धाम मध म मं
घाखो श सै घी मैं रो ग गम सो।
मे भय मे घ सौ सौ सोधी मैं रँ गोपिशा। पुरो रगम सा घी दा
धु सो सु सिधि म रगे सो।’

उपयुक्त अक्षर भ राग हिंडोल में प्रयुक्त स्वरों, स रे ग म घ स (आरोह म) और स घ प म ग रे स (अवरोह मे) को लेकर गोपी और कृष्ण पर रचना की गई है।

इससे भी अधिक अग्रे बढ़ कर किसी कवि ने कान्हूरा के सत्रह भेद कल्याण के चौदह टोडी के उन्नीस, वेदारा के ग्यारह, विलावल के बारह थो के बारह तथा नाट के बारह भेद कर दिए।^१ इन भेदों का नामकरण दो मिश्रित रागों का नाम देकर ही कर दिया गया, उदाहरणार्थ दरबारी और कान्हूरा मिला कर गाने पर दरबारी कानरा, वागेश्वरी और कानरा मिलाकर गाने पर वागेश्वरी कानरा, भडाना और कानरा मिलाने पर भडाना कानरा का नाम दे दिया गया।

१ संगीत-नाटोदधि, पूर्ण मिश्र ‘कविरागी’, म्यूजियम, अलवर।

२ कानरा १७ प्रकार का

मुड कानरी १, दरबारी कानरी २, मियां का कानरो, ३, बापसरी कानरी ४, सियाना कानरी ५, भडाना कानरी ६, गोली कानरी ७, मुदरी कानरी ८, नापकी कानरी ९, पभाती कानरी १०, कुकुवी कानरी ११, दौलती कानरी १२, घानद कानरी १३, गारा कानरी १४, यस्तो कानरी १५, गभीरी कानरी १६, पुरिया कानरी १७।

अथ कल्याण का १४ नाम

सुध कल्याण १, इमन कल्याण २, साम कल्याण ३, कामोद कल्याण ४, हुमीर कल्याण ५, दरबारी कल्याण ६, पुरिया कल्याण ७, परदोपकी कल्याण ८, अंत कल्याण ९, जमन कल्याण १०, भोपाली कल्याण ११, साजनी कल्याण १२, हैम कल्याण १३, प्रेम कल्याण १४।

अथ टोडी वर्णन

जोनपुरी टोडी १, बाघेसरी टोडी २, साचारी टोडी ३, भरतडी टोडी ४, बरारी टोडी ५, भैरवी टोडी ६, बहादुरी टोडी ७, रामदासी टोडी ८, भीमा टोडी ९, देसी टोडी १०, सोहनी टोडी ११, सत्रावली टोडी १२, भिमासी टोडी १३, पचमी टोडी १४, बगाली टोडी १५, घासावरी टोडी १६, बहारी टोडी १७, डहरी टोडी १८, जगाली टोडी १९।

अथ नाटक वर्णन

रागों के इन भेदों प्रभेदों से तत्कालिक प्रचलित रागों का परिचय मिलता है। इनमें से कुछ राग अब प्रचलित भी नहीं हैं, इसलिए ऐसे रागों का महत्व अधिक हो गया है।

इस प्रकार संगीत-काव्य का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि संगीत का क्रियात्मक रूप शास्त्रीय नियमों से दूर पहुँच कर कलात्मक विकास को प्राप्त कर चुका था, तथापि शास्त्रीय पक्ष पुस्तकों में लिखित रूप में पूर्ण रूप से सुरक्षित रहा। संगीत-काव्य को विकास देने में चित्र कला तथा काव्य कला दोनों ही समान रूप से सहायक हुई।

हमोर नाटक १, कामोद नाटक २, सांभ नाटक ३, छोया नाटक ४, नारायण नाटक ५, जेत नाटक ६, सुद्ध नाटक ७, केदार नाटक ८, भिभास नाटक ९, मलारी नाटक १०, सावनी नाटक ११, हेम नाटक १२।

केदारा वर्णन

साम केदार १, जेत केदार २, सिंहाना केदार ३, मियां का केदार ४, पंचम केदार ५, जलघर केदार ६, सावनी केदार ७, रामदासी केदार ८, सुद्ध केदार ९, मारू केदार १०, सोहनी केदार ११।

विलावल वर्णन

सुध विलावल १, अलैया विलावल २, काराणा विलावल ३, मियां का विलावल ४, गोड विलावल ५, सुठा विलावल ६, श्री विलावल ७, देवनागरी विलावल ८, कुकुव विलावल ९, सोरठी विलावल १०, सुरदासी विलावल ११, यमनी विलावल १२।

अथ श्री वर्णन

सिरी १, घन्यासिरी २, जेत श्री ३, मालश्री ४, धौलश्री ५, फलश्री ६, पटश्री ७, भोमपलासी श्री ८, लंक प्रस्ताव श्री ९, पुरिया घन्याश्री १०, मियां की श्री ११, गांड श्री १२।

इति श्री राग संपूर्ण

राग सागर, कवि अज्ञात, समय (सं० १८०० तथा १९०० के मध्य का) पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन

शृंगारयुगीन साहित्यिक रचनाओं का पर्यवेक्षण करने पर यह जाना जा सकता है कि शास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण करने के लिए आचार्यों तथा कवियों ने सस्कृत ग्रन्थों का आधार बनाया है। विषय का चयन भी उन्हीं ग्रंथों से किया गया है और काव्य के सिद्धांतों का निर्णय करने के लिए भी आचार्यों मम्मट, दण्डी और भामह आदि का अनुसरण किया गया है। इन ग्रंथों में विषय के क्षेत्र में मौलिकता का प्रायः अभाव सा ही है। संगीत-काव्य के विषय में भी ऐसा कथन उपयुक्त है।

संगीत शास्त्र के ग्रन्थों का निर्माण करते समय कवियों के सम्मुख सस्कृत संगीत ग्रन्थों के आचार्यों के ही आदर्श रहे हैं। संगीत-काव्य के शास्त्रीय पक्ष की आलोचना 'संगीत-काव्य का शास्त्रीय अध्ययन' नामक अध्याय में की जा चुकी है। यहाँ इन रचनाओं के वाक्यात्मक सौन्दर्य पर प्रकाश डालना उचित होगा।

शृंगार कालीन राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की बन गई थी, जिन्होंने इस काल के कवियों में आचार्यत्व की ओर रुचि उत्पन्न कर दी थी, यह पढ़ने कहा जा चुका है। अन्य कवियों के समान संगीत-काव्यकारों में भी आचार्यत्व का पद प्राप्त करने की सालसा थी। यह भी कहा जा सकता है कि इसी आचार्यत्व की पदवी के प्रलोभन ने कवियों को संगीत-काव्यकार बना दिया।

आचार्य के लिए मुख्य रूप से दो गुण अवश्य होने चाहिएँ। एक तो विविध विषयों का ज्ञान आवश्यक है और दूसरे किसी भी विषय में नवीन ग्रन्थालम्ब का निर्धारण करने की क्षमता अवश्य हो।

इस दृष्टि से देखने पर अनेक कवि तो ऐसे प्राप्त होन हैं, जिन्होंने विषयों की विविधता का ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए ही रचना की। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध कवि देव ने अन्य सत्रह ग्रन्थों के प्रतिरिक्त एक 'राग रत्नावली' का भी निर्माण किया। घनानन्द ने अन्य रीति ग्रन्थों के प्रतिरिक्त राग-वद्ध मेघ पद लिखे। सवाई महाराज प्रतापसिंह ने प्रीति-स्तुता, सनेह सशम आदि ग्रंथों के प्रतिरिक्त 'रागागोविन्द संगीत-सार' की भी रचना की। नागरीदास, महाराज विश्वनाथ मिह जी, भानसिंह जी और राधाकृष्ण भी इसी प्रकार के कवि थे।

नवीन मान्यताओं की स्थापना सहज नहीं थी, अतः प्राचीन मतों को लेकर लगभग ज्यों का त्यों हिन्दी में लिख दिया गया है। मौलिकता के नाम पर रागों का मिश्रण करके नवीन रागों की सृष्टि करने की चेष्टा की गई है। यही 'गान-कुतूहल' के नाम से प्रसिद्ध है।^१ इसी प्रकार के वर्णन को नवीन मान्यता का निर्धारण समझ कर आचार्यत्व का प्रदर्शन मात्र किया गया है।

संगीत-काव्य का साहित्यिक मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित अंगों पर विचार करना उचित है।

- १—रसात्मकता
- २—वस्तु वर्णन
- ३—रूप वर्णन
- ४—प्रकृति वर्णन
- ५—कल्पना-तत्त्व
- ६—भाषा तथा
- ७—छन्द

रसात्मकता

कवि के हृदय में भाव का अंकुर जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के जल से सिंचित होकर प्रस्फुटित हो जाता है, तभी कवि को आनन्द की अनुभूति होती है। यह आनन्द कवि के उद्गारों को द्रवित कर देता है, वह स्वयं ही इस 'रस' में डूब जाता है और अपनी भावुकता को कविता में डाल देता है। कवि की यह रसानुभूति काव्य में परिणत होकर, पाठक को भी रस मग्न कर देती है। 'न तो रस के बिना कोई भाव होता है और न भाव के बिना रस। इन भावों से रसों का भावन किया जाता है और रसों के द्वारा भावों का।'^२ बिना दान दिए लक्ष्मी जिस प्रकार शोभित नहीं होती, उसी प्रकार वाणी भी रसों के बिना शोभित नहीं होती।

'लक्ष्मीरिव बिना त्यागात्र वाणी भाति नीरसा ।८।'^३

मनुष्य के हृदय में मूल रूप से नौ स्थायी भाव रहते हैं। रति, हास, करुण, क्रोध, उत्साह, भय, वृणा, आश्चर्य, तथा निर्वेद भावों से क्रमशः शृंगार, हास्य, रोद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत तथा शान्त रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से होती है।^४

१. इसका विवेचन संगीत-काव्य के शास्त्रीय अध्ययन के अन्तर्गत किया जा चुका है।

२. 'न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसविर्वाजितः।

भावयन्ति रसानेभिर्भाव्यन्ते च रसा इति ॥१२॥'

अग्निपुराण का काव्य-शास्त्रीय भाग, रामलाल वर्मा शास्त्री, पृ० ३६।

३. अग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग, तृतीय अध्याय, पृ० ३८।

४. 'विभावानुभाव व्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' भरत का नाट्य शास्त्र।

विभाव के दो भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन । जिस वस्तु अथवा व्यक्ति को देखकर भाव जागृत हो, उसे आलम्बन कहते हैं । भावों को उद्दीपित करने वाले उपकरण, उद्दीपन कहलाते हैं । भाव के उद्दीपित हो जाने के फलस्वरूप मनुष्य के मन, शरीर तथा वचनो में कुछ विकार आ जाता है । इन्हीं विकारों को क्रमशः सार्थक, कायिक तथा वाचिक अनुभाव कहते हैं । मन की स्मृति से, वाणी की इच्छा से, बुद्धि की प्रेरणा से एवं शरीर के यत्न से, आलम्बन विभाव के उद्बुद्ध एवं परिष्कृत भावों के प्रारम्भ को विद्वाना ने अनुभाव कहा है, क्योंकि इसका अनुभव किया जाता है, इसीलिए इसे अनुभाव कहते हैं ।^१ इसके अतिरिक्त इन भावों से सम्बन्धित कुछ पल पल में विलीन हो जाने वाले भाव आते हैं, जिनको सचारी अथवा व्यभिचारी के नाम से पुकारा जाता है । आस्था के द्वारा ऐसे सचारी भावों की सख्या, चौतीस रह गई है । स्तम्भ, स्वेद, पतव, स्वर-भेद, वेपथु, वेवर्ण्य अथु प्रलय, घ्राट व्यभिचारी तथा निर्वेद ग्लानि, शका, अमूया, श्रम, मद, घृनि, आलस्य, विषाद, मति, चिंता, मोह, स्वप्न, विबोध, स्मृति, अमर्ष, गर्व इत्युक्ता, अवहित्या, दीनता, हर्ष, प्रीडा, उग्रता, निद्रा, व्याधि, मरण, अपस्मार, आवग, त्रास, उन्माद, जडता, चपलता और वितर्क तैंतीस सचारी माने गये हैं । कुछ विद्वान मूर्छा को चौतीसवाँ सचारी मानते हैं । इन सबका अनुभव करते हुए आश्रम के हृदय में रस की अनुभूति होती है । रस अपनी पूर्णवस्था पर विभाव, अनुभाव तथा सचारी भावों के उदय होने पर ही पहुँचता है । स्यायी भाव कोई भी हो, रस की अनुभूति होने पर प्रत्येक दशा में समान आनन्द प्राप्त होता है । इस आनन्द को 'ब्रह्मानन्द-गहोदर' कहा गया है, घन जब वास्तविक रस की अनुभूति की अवस्था पर कवि पहुँचता है, तब उसके लिए आलम्बन उद्दीपन तथा सचारिया का वैमिश्र्य कोई अर्थ नहीं रखता, केवल 'आनन्द' में वह डूब जाता है । प्रत्येक रस की चरमावस्था समान रूप से कवि को विभोर कर देती है और कवि उसी आह्लाद को अपने वाक्य में प्रकट करता है ।

शृंगार के रस-राजत्व के पक्ष में आचार्यों ने समय-समय पर प्रमाण प्रस्तुत किए हैं । यह सर्वमान्य है कि शृंगार के स्यायी भाव रति में जो व्यापकत्व निहित है, वह अन्य घ्राट रसों में नहीं; घन शृंगार रस जितना अधिक प्रभावशाली हो सकता है, उनका अन्य रस नहीं । सगीत वाक्य में हम मुख्य रूप से शृंगार रस ही प्राप्त है । अन्य रस भी आवश्यकता-नुसार वर्णित हैं ।

सगीत-वाक्य में नव रसों के अतिरिक्त एक रस को लिखा गया है, जिसे शृंगार रस का एक नवीन रूप भी कहा जा सकता है, वह है काम रस । शृंगार रस का वर्णन, आश्रम (पति-पत्नी, स्वकीया), परकीया तथा गणिका नायिका, राधा, कृष्ण, गोपी, प्रेमिका, सखी

१. "आलम्बन विभावस्य भावैरकद्बुद्ध सत्कृते ।

मनोवागबुद्धि वपुर्वा स्मृतोच्छा द्वेयत्नतः । ४४।

प्रारम्भ एवं विवृणाम्नुभाव इति स्मृतः ।

स चानुभूयते चात्र भवत्पुन निदध्यते । ४५।"

अग्निपुराण का काश्यपाश्रमीय भाग तृतीय अध्याय, पृ० ४५ ।

तथा भक्त के हृदय में रति स्थायी भाव को रखकर किया गया है। संगीत-काव्य का अव्ययन करने के पश्चात् यह देखा जाता है कि एक नवीन भाव स्थायी बन कर आता है, जिसे हम 'काम' भाव की संज्ञा दे सकते हैं और यह भाव रति भाव से पृथक् स्थान बनाता है। 'रति' भाव से प्रेरित मनुष्य आलम्बन में पूर्ण रूप से 'रत' हो जाना चाहता है। यह 'रत' हो जाने की अभिलाषा मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही रूप में होती है। 'काम' तत्त्व इससे भिन्न है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया है कि काम तत्त्व संसार के जड़ तथा चेतन प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है। मनुष्य चेतना प्रधान प्राणी होने के कारण इसकी अनुभूति करता है। 'काम' भाव को स्थायी भाव के रूप में धारण करने वाले व्यक्ति (आश्रय) का लक्ष्य आलम्बन की प्राप्ति नहीं है, वरन् उसके प्रति आकर्षण, आदर तथा प्रेम भाव हैं, जो रति भाव को जाग्रत करने में गौणरूप से सहायक हैं, अतः इसका स्वरूप अधिक व्यापक हो जाता है। यह काम तत्त्व प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहता है। बालक उत्पन्न होते ही, इस काम तत्त्व के कारण माता के प्रति आकर्षित होता है।^१ अनुकूल परिस्थितियों के न मिलने के कारण कभी-कभी काम भाव दबा रहता है, अतः मनुष्य का व्यक्तित्व विकास को प्राप्त नहीं होता। काम भाव के अनुभाव भी भिन्न होते हैं। स्वेद, कम्पन, श्रु, स्वर-भेद आदि विकार नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम के कारण प्रकट होते हैं, इनके सीमित क्षेत्र में काम रस बँधा नहीं रहता, वरन् इस रस की अनुभूति से आश्रय का हृदय कभी तो प्रकृति प्रेमी हो जाता है, वह प्रकृति में जा कर आनन्द का अनुभव करता है, कुंजों के बीच सुन्दर लताओं में झूला झूलने के लिए आकुल हो जाता है, कभी कला प्रेमी हो जाता है, कभी एकान्त में बैठ कर चित्र बना कर आनन्द का अनुभव करता है, कभी नृत्य तथा संगीत के माध्यम से अपने रस का प्रकटीकरण करता है और कहीं स्फटिक शिला पर, तरु के नीचे प्रकृति के सुखद वातावरण में वीणा बजाने लगता है, मधुर स्वर में गायन करने लगता है अथवा रास नृत्य में मग्न हो जाता है।^२ यह काम रस की निष्पत्ति में सहायक अनुभाव हैं। किसी न किसी रूप में काम भाव का प्रस्फुटन होता है। चाँतीस संचारियों में से अधिकांश वही इस रस में रहते हैं, परन्तु इनके अतिरिक्त अनेक संचारियों का समावेश हो जाता है। इस प्रकार 'काम' स्थायी भाव, मुस्कान, हास, विलास, नृत्य, गान, वादन, मदिरा-पान, आदि अनुभावों से युक्त होकर आह्लाद, स्वेद, कम्पन, रोमांच, स्मरण, विपाद आदि संचारियों की क्षणिक अनुभूति करते हुए काम रस में परिणत हो जाता है।

काम तत्त्व (सैक्स) की व्यापकता के कारण काम रस की व्यापकता भी बढ़ जाती

१. "The first love object of the boy is his mother, for the little girl, too her mother must be her first object."
Dictionary of Psycho-Analysis, Freud, p. 136. }
२. "Sublimation is a process that concerns the object-libido and consists in the instincts directing itself towards an aim other than, and remote from, that of sexual gratification, in this process the accent falls upon the deflection from the sexual aim". Dictionary of Psycho-Analysis, Freud, p. 136.

है, अतः प्रिय की अनुपस्थिति में जड़ प्रकृति का सान्निध्य (जिसमें प्रच्छन्न रूप से चेतना व्याप्त है) तथा चेतन प्रकृति पशु-पक्षी का सामीप्य भी सुखद प्रतीत होता है। काम भाव प्राणी को आत्म-प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इस रस की विवेचना करने पर संगीत-काव्यकारों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान का परिचय मिलता है। आत्म-प्रदर्शन का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। शृंगार रस से काम रस प्रधानतया इसी क्षेत्र में भिन्न है कि जहाँ शृंगार रस में डूबा व्यक्ति (नायक अथवा नायिका), स्वयं आनन्दित होकर रह जाता है, तथा किसी न किसी विकार के द्वारा अपने 'रस' का प्रकट करने में समर्थ होता है, वहाँ काम रस की अनुभूति-प्राप्त नायिका किसी न किसी प्रकार प्रदर्शन करके अपने हृदय के भीतर के भाव को प्रकट करती है। शृंगार रस की नायिका प्रकाश रूप में रस की अभिव्यक्ति करती है। काम रस की नायिका प्रच्छन्न रूप में अपने रस का संकेत भर करती है। नेत्रों का तिरछी चितवन के कारण दीर्घाकार बन जाना, गुण्डलों को हिलाकर कपोला पर ले जाना, वेश राशि से अलकों का बिखर कर मुख पर आ जाना, ओठा पर अनजाने स्मित हास का बिखर जाना, अंगों के सौन्दर्य का इतना अधिक ध्यान रखना कि बटि का सूक्ष्मत्व वक्षस्वला का उभार आदि स्पष्ट हो जाना, अलङ्कारण के प्रति मजग रहना, गति में मादकता तथा सौन्दर्य ज्ञान का भाव होना, आदि विकार स्पष्ट रूप से आत्म प्रदर्शन कराने हैं। शृंगार युगीन संगीत-काव्यों में 'काम-रस' का इतना सजीव, तथा स्पष्ट चित्र देगकर पारंपरिक शास्त्रीय व्याख्या से हटकर शृंगार रस के इस नवीन विश्व-व्यापी 'काम' रूप को मान्यता प्रदान करनी पड़ती है।

संगीत-काव्य में सर्वाधिक मात्रा में काम रस प्राप्त होता है —

'राम सारंग नट

बैसि किंगार मनाहर भूपन कचन तें अति गाल गुराई ।

छूटि रही मुप पै अलकें तन जोवन की भवकें अघनाई ।

चपकें द्विगि बँडि तिया परबोन महा रस धीन बजाई ।

अम्बर लाल विमाल चनै छवि सारंग नाट सबै सुखदाई ।'

इस सर्वथा म आश्रय राग सारंग नट है। स्थायी भाव काम है। आलवन प्रिय है। मनोहर आभूषणों को धारण करना, जीवन की अरुणाई का मुख पर भलक आना, मुख पर अनवा का आ जाना, घोषा का बजाना, तथा शरीर को लाल अम्बर से सजाकर 'छवि सुखदाई' बनाना अनुभाव है। सचारी भाव, स्मृति, ध्यान, ओलुक्क, तथा हर्ष हैं। 'ध्यान' सचारी भावों के अनर्गत रखा नहीं गया है। परन्तु काम के वर्तमान होकर नायिका प्रिय के ध्यान में रत हो जाती है, यह ध्यानावस्था जडावस्था से भिन्न है, अतः एक सचारी यह भी है। इसके अनिरक्त स्मृति तथा प्रतीक्षा में बँटी नायिका को पत्र भर के लिए अतीव आनंद होता है, फिर मुक्त हो जाता है। आत्मिक आह्लाद होने के कारण 'आह्लाद' भी एक सचारी होना चाहिए। हर्ष, विरा की प्रसन्नता को कहते हैं। चित्त की प्रसन्नता 'आह्लाद'

से अधिक स्थायी है। हर्ष का प्रकटीकरण व्यक्ति की ज्ञात अवस्था में होता है। आह्लाद अज्ञातावस्था में शरीर में व्याप्त हो जाता है। 'अस्नाई का भलक आना' आह्लाद है, हर्ष नहीं। आह्लाद की अनुभूति मानसिक, परन्तु उस की व्याप्ति शारीरिक है, हर्ष की अनुभूति शारीरिक, परन्तु व्याप्ति मानसिक है। आह्लाद इन्द्रियों के प्रयास से जन्म नहीं है, जब कि हर्ष कुछ मात्रा में प्रयास-जन्य है। काम रस की निष्पत्ति में यह संचारी विशेष रूप से महत्व रखता है। इस कथन की पुष्टि के लिए एक और उदाहरण देना उचित होगा।

“हे री मोहन ललित त्रिभंगी

नूपुर वजत गजत मुरली धुनि ललित किसोरी जीरो संगी ।

रास रसिक रस अद्भुत राजत तान तरंगन संगी ।

ब्रजनिधि रावा प्यारी चित पर मननि भरे है उमंगी ।”

यहाँ कृष्ण के हृदय में काम भाव जग रहा है। राधिका आलम्बन है। रावा को रिझाने का कृष्ण प्रयास करते हैं। आत्म प्रदर्शन के लिए त्रिभंगी का विचित्र रूप, वारण करते हैं। मन को मोहने वाला लालित्य आ जाता है। नूपुरों की ध्वनि करके, मुरली की ध्वनि सुनाना अनुभाव है। तानों की तरंगें रास में रस भर देती हैं। इसमें संचारी भाव हर्ष, आह्लाद, औत्सुक्य तथा चपलता है।

राधिका भूला भूल रही है। उस सौन्दर्य को देखकर कृष्ण के हृदय में काम रस जागता है। राधिका का कृष्ण की ओर देखना काम रस को उद्दीप्त करता है। कृष्ण भोंटा दे रहे हैं। वहाने से प्रिया के अंग का स्पर्श कर लेते हैं। यह चेष्टा ही आत्म-प्रदर्शन का एक स्वरूप है। यहीं काम रस जग जाता है।

‘आज हिडोरे हैली रंग वरसें ।

भूले श्री वृषभानु किसोरी सुन्दरता सरसें ।

वन्य भाग अनुराग पीय को दृग सुहाग दरसें ।

भोंटा रे मिस ब्रजनिधि नेही प्रिया-अंग परसें ।”

संगीत-काव्य में काम रस के अतिरिक्त शृंगार रस की विस्तृत योजना की गई है। संयोग शृंगार तथा वियोग शृंगार दोनों ही के उदाहरण भरे पड़े हैं।

आश्रय भैरवी के हृदय में आलम्बन भैरव के प्रति ‘रति’ जागृत होती है। नायिका भैरवी श्वेत साड़ी पहने चन्द्र मुख की उजियाली को फैलाती हुई प्रातःकाल शिव की उपासना करती है। कायिक अनुभाव, प्रेम में पगकर दोनों हाथों से ताली बजाना है, ‘कैलाश के विलास में हुलास पूर्ण’ गीत गाना, वाचिक अनुभाव है। यहाँ हर्ष, चापल्य, औत्सुक्य आदि संचारी भावों का भी समावेश है।

‘प्रात समै प्यारी उठि उठी श्वेत सारी भारी

फैली मुख चन्द की उजारी जोति जागती ।

गोरे भुजभूल सिव पूजि कै चढाय फूल

१. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पु० ह० ना० शर्मा, पृ० १७५ ।

२. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पु० ह० ना० शर्मा, पृ० २५० ।

दोऊ कर ताल बजावै प्रेम पागनी ।

अगो उर लाल कज सोधन बिसाल

बाल फटिक सिंहासन पे बैठी बड भागनी ।

गायतु कैलास के विलास मे हुलास भरी

भैरवी बपानी यह भैरव की रागनी ।^१

कृष्ण के हृदय मे राधिका के साथ नृत्य करत हुए 'रति' भाव जागता है । सरद का चन्द्रमा, मद पवन, किनारे पर फूली हुई फुलवारी, रति भाव को उद्दीप्त करने हैं । मृदंग की गति तथा तानों की तरंगों मे रग बड जाना है और नर्तकों की गति मे भी उमग बड जानी है । और तभी छठीसी की छवि देखकर कृष्ण के हृदय मे रस उत्पन्न हो जाता है ।

'नचत मनि भण्डल पर स्याम प्रिया मुकुमारी ।

उदित सरद चद बहन पवन मद पुलिन पवित्र जहाँ फूली है विचित्र फुलवारी ।

वाजत मृदंग गति लेत है सुगन्ध दोऊ तान की तरंग रग बाद्यों है महारी ।

निरखि छत्रीली की छवि 'ब्रजनिधि' प्यारे प्रेम बिबस उर धारी ।'^२

वियोग शृणार का वर्णन करत समय भी बंदियों ने पारस्परिक उद्दीप्तों का आश्रय लिया है । पपीहा 'पिया' की आवाज सुना कर विरहिणी को और अधिक दुख देता है । घन का गर्जन, चपला की चमक, वर्षा आदि विरह को उद्दीप्त करते हैं ।

'बैमे बटे दइया परबत सम री रतिया

घन गरजन अति चपला चमकत बरषत भर जिय पर इह पतिया ।

मुरत दिखावन पीय पपीहा भारत मदन बदन को कतिया ।

ब्रजनिधि बिन छिन नाही जीवन दार्यों ज्यो दरबत है छतिया ।'^३

नायिका के रति भाव को प्रिय के न रहने पर रात्रि के समय, घन, चपला तथा वर्षा उद्दीप्त करते हैं । पपीहा प्रिय की याद दिलाता है । इस प्रकार उद्दीप्त होकर नायिका की विवशता, 'छतिया दरबने' से, पत्ता चलती है । स्मृति, पुलक, प्रलय, चपलता तथा उन्माद सचारी भाव हैं ।

राग धनायी वियाग की पीडा को दूर करने के लिए शीतल जल के पाग जाकर बैठ जाती है । मुग से दुख के कारण कुछ नहीं कहती । 'मन भावन की गुधि' धा जाने से 'विरहानल प्रगों मे लगी' हो है, फिर अनग दुखी कर रहा है । छवि क्षीण हो गई है, 'ब्रज-दुगा मे जल-धार' बहने लगती है ।

रति मन्दिर के डिग बाग तहा जन सीतवत्ता सरसाय रहें ।

तन की पीर मिटानन की निय बैठि बछु दुप नाहि कहैं ।

१ राग-रत्नाकर, राधा-कृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

२ ब्रजनिधि-अन्धावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, पृ० २०० ।

३ यही, पृ० १७७ ।

मन भावन की सुधि आय गई विरहानल अंग अनंग दहैं ।

छवि छीन घनासरि दीन भई दरग कंजन ते जल धार वहैं ।”

आश्रय राग घनाश्री का आलम्बन राग श्री है । ‘दुख से कुछ न कहना’, ‘छवि क्षीण हो जाना’, ‘आंखों से जल धार बहना’, सात्त्विक तथा कायिक अनुभाव है । वैवर्ण्य, अश्रु, स्मृति, जड़ता, अवहित्ता, औत्सुक्य, चपलता, ब्रीड़ा, उन्माद, व्याधि तथा अपस्मार संचारी भाव हैं ।

शृंगार का संयोग तथा विप्रलम्भ इन कवियों का प्रिय रस है, अतः इसके अनुभावों तथा संचारियों में इतनी विविधता है कि ये तैंतीस अथवा चाँतीस की संख्या में नहीं बाँधे जा सकते । मनोविज्ञान की दृष्टि से, इन नायक तथा नायिकाओं का अध्ययन करने पर बड़े विचित्र तथा रस के उपयुक्त संचारियों का परिचय प्राप्त होता है । प्रिय के प्रति अतीव प्रेम भावना के कारण, उसकी अनुपस्थिति में उसके विषय में बात करके अथवा सुनकर बड़ा आनन्द तथा सन्तोष प्राप्त होता है । प्रिय की चर्चा सुनते समय मन ही मन नायिका मुसकाती जाती है । इस मुसकान में प्रिय के साथ बिताए क्षणों की मधुर-स्मृति का संकेत है । प्रिय की बात सुनते ही मिलन के दृश्य की कल्पना करके उसे (नायिका को) मुस्कुराहट आ जाती है—कभी उन्हीं क्षणों की याद करके उसे लज्जा आ जाती है । इसे ‘स्मृति-मिलन’ की संज्ञा दी जा सकती है । मनोविज्ञान की दृष्टि से यह अनुराग का बड़ा सुन्दर अनुभाव है । इसके लिए संचारियों में कोई स्थान नहीं है, परन्तु यह क्षणिक भाव न केवल संयोगिनी नायिका के, बल्कि वियोगिनी के भी हृदय में उठ सकता है ।

‘नव नेह की बात सुनै मुसकात लजात सपी सुप साजत है ।”

नवीन प्रेम से भरी नायिका असंयत हो जाती है । प्रेम की मादक भावना उसे भाव विभोर बना देती है । प्रिय के समीप न रहकर भी वह आवश्यकता से अधिक उल्लास से पूर्ण रहती है । अकारण ही गाना-नाचना यह उसके अनुभाव हैं । भाव-भरे गीतों में स्वर स्वभावतः मधुर हो जाता है ।

‘मधुरै सुर गाय नचै तरुनी सब प्रीतम के अनुराग भरी ।”

व्यक्ति हर्षातिरेक से अपनी सामान्य स्थिति का सीमोल्लंघन करके नाच कर प्रसन्नता को अभिव्यक्त करता है ।

विप्रलम्भ में पूर्वानुराग, मान तथा प्रवास तीनों प्रकार से वियोग दिखाया गया है । विरह की शास्त्रीय दस दशाएँ अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण-कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण तो आ ही गई हैं ; इसके अतिरिक्त भी अनेक दशाएँ देखी जा सकती हैं । उपर्युक्त राग घनाश्री के उदाहरण में प्रवास के कारण वियोग हुआ है तथा अभिलाषा, चिंता, स्मरण, उद्वेग और उन्माद दशाएँ दिखाई गई हैं । कुछ ऐसी भी दशाएँ हैं जो इन दस दशाओं से परे हैं ।

‘छैल छवीले की छवि आंखों में बसी हुई है, अतः उनके मम्मूख न रहने पर भी गोपी

१. राग-रत्नाकर, राधा-कृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

२. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

३. वही ।

जिधर देखनी है उधर ही साँवरे की मूरत दिखाई देती है। भुलाने से भूलनी नहीं। घर में छिप कर बैठनी है, तो आखें झाँक कर भनकने लगनी हैं। मोहन मूर्ति मुड मुडकर मुहुल ढग से मुस्कुरा देती हैं। जैसे 'चाक पर मन चढ़ गया हो, चक्केरी सी खाता रहता है।'

हेली नेह रीति बछु अटपटी कैसे बै कहि जाई ।
छैल छबीले नन्द नन्दन की छवि रही नैन समाई ।
जित देखौ तिन साँहरो हली और न कछु मुहाई ।
बिसरायो बिसरै नहीं हेली करिए कौन उपाई ।
हो जब दुरि घर में रहौ री भलवै अलिखन आई ।
मोहन मूरति माधुरि हेली मुरि मुरि मूडु मुसवाई ।
चाव चढ़यो सो मन रहे हेली चक फेरी सी खाय ।
किबलनुमा की सी भई री बाही दिसि ठहराय ।'

इसमें स्मरण, उन्माद का कुछ मिश्रित सा रूप है। इससे अधिक प्रेम की ऐसी अवस्था है, जो इन दस दशाओं की परिभाषा में नहीं आ सकती। मनोविज्ञान में जिसे 'दिवा-स्वप्न' कहते हैं, वही स्थिति कुछ नायिका की है। 'रस-मग्नता' भी एक दशा हो सकती है, जो नायिका को नायक के रस में निरन्तर मग्न रखती है। इस प्रकार के अनेक चित्र इन शृंगारिक चित्रों में प्राप्त होते हैं।

शृंगार रसान्तर्गत निदिष्ट पुरुषोचित आठ भाव, भाव, शोभा, विलास, माधुर्य, गाभीर्य, ललित, शोदार्य, तेज तथा स्त्रियोचित बारह भाव, भाव, हार, हेला, शोभा, वाति, दीप्ति, माधुर्य, शौर्य, प्रागल्भ्य, उदारता, स्थिरता, गम्भीरता दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। हाव तथा वचन वचना के भेद—आलाप, प्रलाप, विलाप, धनुताप, सलाप, अपलाप, सन्देश, निर्देश, तत्व देन, अनिदेश, अपदेन, उपदेन तीन प्रकार की व्याजोक्ति, रीति वृत्ति, प्रवृत्ति, सभी के उदाहरण इस वाक्य में दृष्टिगत होते हैं। 'नीना हाव' का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, जहाँ कृष्ण राधा का और राधा कृष्ण का वेप धारण कर घाने हैं —

'भोर ही आज भले बनि घाए देखत मेरे नैन मिराए ।
चटकीली, पट पीन बदलि कै सुन्दरि सुरग चनरो लाए ।
फन्धो भाल बेंदा जाचक की अलबनि पद-भूपन उरभाए ।
बलि बलि जाऊ भावती छवि पर ब्रजनिधि सोए भाग जगाए ।'

इसी प्रकार 'विलास हाव' में नायिका भाँति भाँति से नायक को रिभाती है। मालश्री रागिनी अपने प्रिय को रिझाने के लिए कुसुम रचिit माभूषण पहनती है तथा गाय-सावरा के साथ हँसती है।

'कुसुम रचिन भूपन पहर विहरन पिय के मग ।
मालसिरी नवयोवना हसनहि सहित घनग ।'

१. हरिपद संप्रह, ब्रजनिधि ग्रन्थावली, पु० हरिनारायण शर्मा, पृ० २६८ ।
२. ब्रजनिधि ग्रन्थावली, पु० हरिनारायण शर्मा, पृ० २०५ ।
३. राग माना, यशोदानन्दन दास्य, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।

शृंगार रस में आलम्बन विभाव का विशेष रूप से महत्त्व है। आलम्बन के अन्तर्गत नायक तथा नायिका का वर्णन होता है। इस वर्णन में संस्कृत तथा हिन्दी कवियों ने विशेष रुचि दिखाई है, अतः नायक तथा नायिकाओं के गुण, अवस्था, रति, तथा देश आदि के आधार पर भेद-प्रभेद होते चले गए। परिणाम यह हुआ कि नायक के तो धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित तथा धीर शान्त भेद करके, प्रत्येक के अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट चार उपभेद करके कवि सन्तुष्ट हो गए, परन्तु नायिका भेद एक अलग विषय बन गया जिनको लेकर कवियों ने अपनी मौलिकता का परिचय देना प्रारम्भ किया, फलस्वरूप नायिकाओं की संख्या बढ़ती ही गई।

यहाँ पर नायक-नायिका भेद का विस्तृत विवेचन करना अभीष्ट नहीं है। केवल इतना दिखा देना पर्याप्त होगा कि, इस काव्य में नायक-नायिका भेद का क्या स्वरूप रहा। राग-रागिनी वर्णन में तथा कृष्ण-राधा को आधार बना कर लिखे गए काव्य में अधिकतर नायक को धीर ललित ही दिखाया गया। धीर ललित नायक शारीरिक रूप से सर्वांगीण सौन्दर्यपूर्ण होता है। अन्य नायकों की अपेक्षा उसमें एक गुण अधिक होता है। वह कलाओं में निपुण होता है। राग स्वाभाविक रूप से ही संगीत कला से पूर्ण होते हैं। कृष्ण भी संगीत तथा नृत्य कला में दक्ष थे। नायिका के प्रति आचरण की दृष्टि से नायक के चार भेद हैं। अनुकूल, दक्षिण, शठ तथा धृष्ट। अनुकूल नायक को केवल एक पत्नी में रत रहना चाहिए। शठ अनेक स्त्रियों के साथ रहकर भी प्रेमिका को कपटीप्रेम करने वाला तथा धृष्ट धृष्टता के साथ अनेक स्त्रियों के साथ एक साथ विहार करने वाला नायक होता है। दक्षिण नायक एक से अधिक प्रेमिकाओं को समान रूप से प्रेम करता है। संगीत-काव्य का नायक सर्वत्र दक्षिण नायक है। कृष्ण सभी गोपियों को समान भाव से प्रेम करने वाले हैं, अतः दक्षिण नायक हैं। राग-नायक भी एकाधिक रमणियों के साथ आनन्द का उपभोग करते हैं। राग वसंत स्वयं कला प्रेमी है और गायिका और नर्तकी तरुणियों के मध्य शोभित है।

‘सिर मीर पपा डर मोतिन माल रसाल कि मंजरी कांनि वरी।

तन सुन्दर रूप अनूप ज्यों पट पीत लसै कर फूल छरी।

मधुरै सुर गाय नचै तरुनी सब प्रीतम कै अनुराग भरी।

रितुराज वसंत विलोकत है नव पल्लव बसु ड्रुम कुंज हरी।”

राग श्री भी कला में अत्यन्त ‘प्रवीण’ है, अतः ‘तरुनी’ को रिझाता रहता है। मालव कोशिक कोक तथा कला में प्रवीण है और तरुणियों का मन रंजन करता रहता है। यह स्वरूप धीर ललित, दक्षिण नायक का है। प्रत्येक राग नायक की पाँच पाँच भार्या होने के कारण, वह स्वतः दक्षिण नायक हो जाता है।

उदाहरण काव्य में, स्त्रियों के साथ कृष्ण भी आनन्द मनाते हैं, परन्तु कृष्ण के प्रेम में समानता होने के कारण किसी के हृदय में ईर्ष्यादि भाव नहीं है।

‘आज की भूलन पर हाँ वारी।

भूलत चपक-वरनी राधा भूलवत स्याम बिहारी ।

मुरझ बनावनि सखी बिसाखा गावति अलि सलीला री ।

यह सुख निरखि महल कौ 'ब्रजनिधि' अखिया टरत न टारी ।^१

नायिकाओं में स्वकीया, परकीया तथा गणिका तीनों प्रकार के वर्णन मिलते हैं। राधा, स्वकीया नायिका के रूप में भी मिलती है, परकीया के रूप में भी। जहाँ दाम्पत्य भाव की प्रतिष्ठापना की गई है, वहाँ स्वकीया भाव दिखाया गया है। माधुर्य भाव की भक्ति में राधिका का परकीया रूप प्रसिद्ध ही है। केवल शृंगार ही वर्ण्य विषय होने के कारण स्वकीया के भेद मुग्धा, नवीला, मध्या, प्रीडा, इनके प्रभेद ज्ञात याँवना, अज्ञात याँवना, धीरा, अधीरा, धीराधीरा, इनमें भी ज्येष्ठा-वनिष्ठा, परकीया के ऊँडा, अतूडा तथा अन्य भेद, तीन प्रकार की गणिका, अन्य सुरतिदुखिता, मानवती, गर्विता, समी प्राप्त हो जाते हैं। रति की दृष्टि से दस प्रकार की नायिकाएँ, प्रोषितपतिव्या, खडिता, कलहानरिता, विप्रलब्धा, उत्कृष्टिता, वासकसज्जा, स्वाधीनपतिव्या, अभिसारिका, प्रवत्स्यत्वेयसी तथा आगतपतिव्या का वर्णन भी मिल जाता है। उत्तमा, मध्यमा तथा अधमा का विभाजन भी दृष्टिगत होता है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में सगीत नाट्य में प्राप्त नायिका-भेद की विशेषताएँ दिना देना पर्याप्त होगा। नायिका-भेद की दृष्टि से आलोचना करना पिष्ट-वैषण मात्र होगा, अतएव सगीत-नाट्य की नायिकाओं की विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है।

सर्व प्रथम तो इस काव्य में प्रयुक्त समस्त नायक तथा नायिकाएँ किसी न किसी कला में निपुण हैं। सगीत, नृत्य तथा चित्र के अतिरिक्त काम कला को भी कलाओं में स्थान दिया गया है। अतः मूल रूप से ये नायिकाएँ कला-पारंगनी हैं, इसका पदवात् काव्य-शास्त्र के आधार पर मुग्धा, मध्या आदि के गुणों से समन्वित है। इनका एक नवीन रूप, सगीत-नाट्य में, पाठकों के समक्ष आया है। नामकरण करने समय इन्हें 'मुग्धा नायिका', 'मुग्धा-नर्तकी', 'मुग्धा-नामिनी' आदि कहा जा सकता है, प्रथमा कलाकारिता एक सामान्य गुण होने के कारण 'कलाविद् मध्या', 'कलाविद् प्रीडा' आदि बहु बार पुकारा जा सकता है। ये नाम नवीन कल्पना-जन्य अवश्य हैं, परन्तु केवल मुग्धा, मध्या, प्रीडा बहु देने से इन सगीत-नायिकाओं का स्वरूप सम्मुख नहीं आता। अतः प्रचलित नामों में कुछ परिवर्तन करना अत्यन्त आवश्यक है।

उदाहरण के लिए —

'छाजति है अग अग बनी छवि स्याम घटा के छटा की छई ।

बैस सुदेस लगी अनि ही रग उज्जल है तन सारी नई ।

पल्लव आसन बैठी निया वन चन्दन के है सुवास भई ।

हरिवल्लभ थी लए कर मैं यह दक्षिण गूजरी बैस लई ।'^२

यह दक्षिण गूजरी रागिनी, वासक सज्जा नायिका है, जो अपने प्रिय के लिए मंत्र

१ ब्रजनिधि ग्रन्थावली, पृ० ६० ना० शर्मा, पृ० २५० ।

२ सगीत-दर्पण—हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, ओधपुर ।

सजाकर तथा शृंगार करके बैठी है। रस शास्त्र के लक्षणों के अनुसार वासक सज्जा नायिका प्रिय-मिलन के लिए सेजादि सजा कर बैठी रहती है।

‘सार्जहि सेज सिंगार तिय पिय मिलाप के काज।

वासक सज्जा नाइका ताहि कहत कविराज।’^१

रागिनी नायिका में वासक सज्जा नायिका से अधिक एक विशेषता है कि वह ‘वीना’ लिए प्रतीक्षा कर रही है, अतः इसे ‘कलाविद वासक सज्जा’ नायिका कहा जा सकता है। लगभग सभी रागमालाओं में वर्णित नायिकाओं का स्वरूप ऐसा ही है। उदाहरण-काव्य की आलम्बन स्वरूपा अथवा रस को आश्रय देने वाली नायिका भी यदि संगीतादि ललित कलाओं में निपुण नहीं होती तो काम अथवा केलि कला में पारंगत होती है।

इसके अतिरिक्त नायिका भेद में एक प्रकार का वर्गीकरण और प्राप्त होता है, जिसमें विशेष रागों को उनमें निहित भावों के अनुसार विशेष प्रकार की नायिका से सम्बद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए, भैरवी को यदि कवि ने शुक्लाभिसारिका के रूप में देखा तो उसे ‘भैरवी शुक्लाभिसारिका’ का एक नवीन रूप देकर नायिका भेद के प्रभेदों में संख्या बढ़ा दी है।

राग पहाड़ी ‘मुग्धा प्रवत्स्यत्प्रेयसी’ नायिका बनी है।

‘पहाड़ी

प्रिय परदेस चलयो चहत, सुनि भांमनि सुधि भूलि।

गह्यो पांच तव पाहिडा, ग्रीवा डारि दुकूल।

चलत प्रवास प्रिय सुनि कै भई उदास आई तिय पास लँ उदास कुछ कहि रही।

भूले पान पान बोलत है आन आन लागै मैन वान हिय गाढ़ी पीर सहि रही।

आन से नयन दोऊ देपत है पिय मुख बैन हू कह्यो न जात दुप आगि दहि रही।

पाहिडा सी प्यारी वह प्यारे रंगले लाल जूँ की चरन सरोज कर कंजन सौँ गहि रही।’^२

प्रवत्स्यत्प्रेयसी वह नायिका है, जिसका पति विदेश जा रहा है। मुग्धा होने के कारण दुखी होती है, गाढ़ी पीर को सहन कर रही है, दोनों नेत्रों से देखती रहती है, पर कुछ कह नहीं पाती, केवल कमल के समान हाथों से चरण सरोजों को पकड़ लेती है। पहाड़ी रागिनी के स्वर-विस्तार में कुछ करुणा तथा पीड़ा के स्वर निकलते जान पड़ते हैं। मधुर रागिनी होने के नाते वियोग शृंगार के रूप में इसे कवि ने देखा है। वियोगिनी से भी अधिक इस नायिका की दशा करुण है, जो प्रिय को जाते देखकर दुखी है और अपने अन्तर की व्यथा को शब्दों

१. जगद्दिनोद, पद्माकर, पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित, पृ० २६।

२. रागमाला, यदोदानन्दन शुक्ल, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी।

म प्रकट भी नहीं कर सकती, भन कवि न पहाड़ी प्रवृत्त्युत्पत्तिका नायिका का वर्णन दिया है। कहीं कहीं कवि ने स्वयं ही दाना रूपा का मिश्रण करके नामकरण कर दिया है। नायिका का लक्षण देकर राग तथा रागिनी का वही स्वरूप दिखाया है।

धीराधीरा लक्षण

पिय आए रति. तिय जिय अपना जान ।

ताका धीराधीरा मान ।

अथ सूरती (सोरठी) धीराधीरा

सुप स बिहारी सारी रैन के पुमारी

आवत थके हैं अब हालवे ।

अजन महा उर को रग भाल पीव लीव

मु रे बिनगन माल के ।

प्रम रस भाते रग अलसाते आबु आए उठि

भार ही जगाए बास क ।

भूमत भगत भुकि उघरत बली ऐस ए

पुल है अघघुल नैन लाल के ।^१

यहाँ रागिनी तथा नायिका के स्वरूप में साम्य दिखाकर कवि ने एक नए प्रकार का वर्गीकरण कर दिया है। ऐसा प्रभेद नायिका में भी मिलता है। भैरव अनुकूल नायक है।^२

संगीत-शास्त्र के नायक नायिका भेद का तीसरा वर्गीकरण नायिकाओं का सम्पत्त छन्दों से जोड़कर किया गया है। नायक तथा नायिका के पक्षपद तथा कोमलपद का आधार पर, छन्दा की लय से साम्य दिखाकर नायिका भेद किया गया है।

भैरव को शादू लक्ष्मीकृत छन्द में दिखाकर उसका नाम 'भैरव शादू' लक्ष्मीकृत द दिया गया है। रागिनी सोरठी को 'भुजगप्रयात' में लिखकर उसका नाम 'सारठी भुजग प्रयात' दे दिया गया है।

'सदा दाडिमी बीज से दन्त सोहैं ।

घरे हम भूषा बिभूषा सहिहैं ।

लस हाथ चूरी, महा गौर बाया ।

१ श्री मन्मथबीय येनोराम कृत रागमाला, प्रयाग सप्रहातय, प्रयाग । यह ग्रन्थ दुर्भाग्यवश प्रसावधानी के कारण नष्ट हो चुका है। दोमक से लाई हुई प्रति सेविका को देखने को मिली। यह ग्रन्थ संगीत-नायिका भेद की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है।

२ 'धीर को रूप मैं सुनै यह कोऊ कत कऊ ठोक चढ़ाने ।
आप तार सो नेह निवाहत सखर सो गिरिजा जिमि ठाने ।
राखत है हरि लो रूप मो निज नारि के पूरन समाने ।
याही के रग मो रातो रहे निय ए अनुकूल के लटन जाने ।'

श्री मन्मथबीय येनोराम द्वारा रचित रागमाला, प्रयाग सप्रहातय, प्रयाग ।

तहां चित्र है वस्त्र सोभा लही है ।
 हिये लाल चोली दिये भाल टीका ।
 मिली लट मोतिनी सों भा रही है ।'^१

सोरठी के इस स्वरूप वर्णन को पढ़कर रागिनी का भुजंगप्रयात छन्द के समान शृंगारमय राजसी रूप कल्पना में आता है। सोरठी शृंगारिक प्रवृत्ति की रागिनी है। 'भुजंगप्रयात' छन्द में गेयत्व बहुत अधिक है, अतः दोनों के गुणों का सम्मेलन कर, 'सोरठी भुजंगप्रयात' के नाम से एक नवीन नायिका का निर्माण हो जाता है।

इस प्रकार नायक-नायिका भेद की दृष्टि से संगीत-काव्य में पारंपरिक वर्णनों को छोड़कर मौलिक सामग्री बहुत अधिक है। इन मुक्तकों की परीक्षा करने पर शृंगार रस के अनुभाव, संचारी, भाव, हाव तथा हेला आदि के नवीन रूपों का परिचय मिलता है।

नवरसों में चार रस शृंगार, वीर, रीद्र, तथा वीभत्स स्वावीन रस हैं और शेष इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। शृंगार रस से हास, रीद्र से करुण, वीर से अद्भुत और वीभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है, अतः इन्हीं प्रमुख चार रसों की विवेचना यहाँ की जा रही है। संगीत काव्य में वास्तव में केवल शृंगार रस का ही वर्णन है, अतः शृंगार का विस्तृत वर्णन ऊपर किया जा चुका है, अन्य सभी रस शृंगार के आश्रित होकर आते हैं, फल स्वरूप वीर भी युद्ध में जाकर वीरत्व दिखाने में समर्थ नहीं है। शृंगार से प्रेरित वीर रस है। काम भाव से प्रेरित रीद्र रस प्राप्त होता है। शृंगार की विचित्रता अथवा प्रेमाविक्य के कारण हास्य मिलता है। करुण वियोग जन्य ही है। नायक अथवा नायिका का असीम सौन्दर्य अद्भुत की सृष्टि कराता है। शृंगार का, अश्लीलता की सीमा पर पहुँचा हुआ वर्णन, वीभत्स रस को जागृत करता है। राग तथा रागिनियों का योगी तथा योगिनी के समान अलंकरण, भयानक को उद्दीप्त कर सकता है तथा वियोग की अत्यधिक पीड़ा निर्वेद की सृष्टि करके शान्त रस को प्रोत्साहित करती है। सारांश यह है कि वर्णन चाहे किसी भी रस का किया गया हो, शृंगार रस, प्रकाश अथवा प्रच्छन्न रूप में अवश्य निहित रहता है।

वीररस का एक उद्धरण देशाप के मल्ल रूप में प्राप्त होता है। रागिनी देशाप 'पवा ठोक कर शरद मेघ के गर्जन के समान आवाज करती है। मल्लयुद्ध के लिए कछनी कसे है। गुमान हृदय में धारण किए है। बाहु विशाल हैं, उसके उचंड रूप से भूखंड में कम्पन हो जाता है।' ऐसा प्रचंड वीर रूप धारण करने पर भी 'प्रीतम चितु पैम लपि पगै' इससे यही स्पष्ट है कि प्रियतम के प्रेम के कारण ही यह रूप बनाया है।

'भाल भेप देशाप विराजै। जाकी दुति हिमकर छवि लाजै।

पवो ठोकि कर रहि अवाज। मानो शरद मेघ की गाज।

मल जुव को कछनी किये। है सन मधु गुमान हि लिए।

बाहु विशाल ऊचंडु, जाके रूप कपै भुव खंडु।

ताकी अली माल वपु धारै। आनद उमगि अवागाव भालरै।

भाल रूप इव माडो लगै । प्रीतम चित्तु पैम लपि परै ।

लगति लगनि ऊपर चढ़ि गई । नीचे नागन बनि फिरि लई ।^१

इस अंश में देशास रागिनी आश्रय है, भालम्बन प्रिय है । 'पवा ठोकना', वायिक अनुभाव, 'आवाज करना' वायिक तथा 'गुमान का भाव' तथा 'मल्ल-मुद्ध की भावना', सात्विक अनुभाव है । आश्रय, गर्व, अमर्ष तथा उग्रता आदि संचारी भावों का समावेश है ।

रोद्र रस का स्थायी भाव श्रोत्र होता है । रोद्र शृंगार का विरोधी रस है, अतएव रोद्र का अधिक प्रयोग असम्भव है । कभी कभी कवि वीररस का वर्णन करते हुए ही उसका आवश्यक अंग समझकर कोप का निर्देश करता है, अतः लाज रग के नेत्रों का दिखाना, भुजाओं का फड़काना दिखाकर रोद्र की सृष्टि करना चाहता है । यहाँ रोद्र रस का पूर्ण परिष्कार नहीं हो पाता ।

वीभत्स रस के दो भेद होने हैं, उद्देजन तथा क्षोभन । उद्देजन का प्रदर्शन उछल-बूद द्वारा और क्षोभन का प्रदर्शन रुधिरपातादि द्वारा किया जाता है ।^२ इस व्याख्या के अनुसार वीररस के अन्तर्गत ही वीभत्स का प्रसार होता दिखाई देता है । जहाँ राग नट भुक्ति चाहत है वर बाल भरा भरि सत्रुन के वर सीस भरै, तथा 'लपट्यो अति श्रौनति धारन सौ', वहाँ वीभत्स कहा जा सकता है, परन्तु यहाँ 'शीश को भाटना' तथा 'श्रोणित की धाराएँ बहाना' दोनों गुणवीर के परिचायक हैं, अतः केवल लक्षण के आधार पर वाक्य में वीभत्स का प्रयोग दिखाना उचित नहीं होगा ।

वीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है । घृणा को उत्पन्न करने में गन्दी गली, तथा कूड़े आदि का वर्णन सहायक होता है । भुक्ताकृति से सम्बन्धित ऐसे भाव या अंग-प्रत्यंग का वर्णन जिनको देख या सुनकर नाक सिजुड जाए, जुगुप्सा की जगाती है । ऐसे वर्णन संगीत-काव्य में नहीं हैं । बही वहीं घोर शृंगार का वासनात्मक चित्र खींच दिया जाता है, उसको सम्पन्ना के निम्नतम स्तर पर भी न रस बनने के कारण अश्लील तथा घृणित कहा जा सकता है । वीभत्स रस इसी रूप में प्राप्त हो सकता है । ऐसे स्थल भी नगण्य से हैं ।

'सरयो सिंगार भंग भूखन दरकि रहे,

मुल पं अनक छूटि रस सारखानी है ।

सरवी तनी हू भीर अगिया दरकि रही,

नीबी बघ दीली नीबी सरस मुहाना है ।'^३

प्रथमा रगरेज नायक से नायिका अपनी 'चुनरिया' रँगाने के लिए अनुरोध करती है, परन्तु

१ रागमाला, लछिमन दास, भारत कला भवन, बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस ।

२ 'उद्देजन क्षोभन (ण) इव वीभत्सो द्विविध स्मृत ।

उद्देजन स्यात्प्लुत्याद्य क्षोभनो (णो) रुधिरादिभि । १६।'

अग्निपुराण का काव्य-शास्त्रीय भाग, रामलाल वर्मा शास्त्री, पृ० ५७ ।

३. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातरु मन्दिर, जोधपुर ।

४ अजनिधि-ग्रन्थाजली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, पृ० १५३ ।

मूल्य रुपये के स्थान पर 'अवरन का रस' देने के लिए तत्पर हो जाती है ।

'चुनरिया मेंड़को रंगा दे रे छैला रंगरेजा तैं ।

पिय कुं में कहूं जा, मोरे पास तो रुपइया नाहीं ।

मोल चहै तो क्या करूं, मोरे अवरन को रस ले जा तैं ।'^१

ऐसे चित्र अशिष्टता से पूर्ण हैं । साहित्यिक सौन्दर्य को नष्ट करने के कारण वृणोत्पादक हैं, अतः बीभत्स रस के अन्तर्गत लिए जा सकते हैं ।

हास्य रस का स्थायी भाव 'हास' है । जिस रूप, अलंकरण तथा दृश्य को देखकर हँसी आए, वहाँ हास्य रस होता है । अधिकतर रूपादि में वैचित्र्य होने पर ही हास उत्पन्न होता है । शृंगार रस में प्रयुक्त हास्य रस शृंगार से उत्पन्न है, अतः कृष्ण तथा राविका का अलौकिक सौन्दर्य अथवा स्वरूप देखकर हास्य की उत्पत्ति होती है । कहीं कहीं लीला हाव के कारण पुरुष तथा स्त्री के परस्पर वस्त्रादि धारण कर लेने पर हास भाव जागृत हो जाता है । हास्य की सृष्टि शब्दावली में नहीं, बरन् वातावरण के द्वारा होती है । उस दृष्टि से होली प्रसंगों में कहीं कहीं हास्य रस का प्रादुर्भाव होता है । होली में कृष्ण गोपी की आंखों में गुलाल डाल देते हैं, तब सन्मुख आकर मटकते हैं, कमर लटकाते हैं, नैन नचाते हैं, भींह उचका कर मुस्कराते हुए केसर की भरी पिचकारी लेकर भाग जाते हैं, यह दृश्य ही हास्योत्पादक है ।

'अनि हं माहि को आंखिन माहि डारि ।

गुलाल ढीठ लंगर यह नंद कुंवर ने बरजोरी करकर ।

सनमुख होकर मटकत हैं लटकावत कटि की ।

नैन नचावत भींह उचकावत मुसकावत हैं आवत इत की ।

कर पिचकारी ले केसरिया भर भर ।'^२

इसी प्रकार अद्भुत रस की सृष्टि कृष्ण राधा के असीम सौन्दर्य की कल्पना में है । मनमोहन के अलौकिक सौन्दर्य के कारण उस रूप को देखने वाले के हृदय में आश्चर्य जागता है । उसे सावन के अन्व के समान हरा ही हरा नूभता है । लोक-न्राज, कुलकानि वेद-विधि आदि छोड़ देता है । यही कृष्ण के रूप से आश्चर्यान्वित होने वाली गोपियों के कायिक तथा सात्विक अनुभाव हैं ।

'जाकी मनमोहन दृष्टि पर्यो ।

सो तो भयो सावन की आंधी, नूभत रंग हर्यो ।

लोक-न्राज कुल कानि वेद विधि छांड़त नाहि डर्यो ।

ब्रजनिधि रूप उजागर नागर गुन-सागर बर चर्यो ।'^३

कृष्ण रस, जिसका स्थायी भाव शोक है, वह नगण्य प्राय है । शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, अतः यह शृंगारिक संगीत-काव्य का विरोधी रस है । यदि संसार से

१. मानसिंह कृत ध्रुपद और घमार, मुनि कान्ति सागर संग्रह, उदयपुर ।

२. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पृ० हरिनारायण शर्मा, पृ० १६३ ।

३. ब्रजनिधि ग्रन्थावली, पृ० हरिनारायण शर्मा, पृ० २१८ ।

विरक्ति की भावना होगी तो शृंगार काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। उदाहरण काव्य में भक्ति के भजनों में अथवा ऐसे कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं। उस समय अधिकारतः भक्ति भी राधा कृष्ण के माधुर्य रूप की प्रचलित थी, अतः ऐसे उदाहरण कम ही प्राप्त हो सकते हैं।

सारांश यह कि सगीत-वाच्य में एक ओर जहाँ शृंगार रस का संस्कृत शास्त्र ग्रन्थों के अनुसार सर्वोप वर्णन हुआ है, वहीं शृंगार का नवीन रूप बड़े सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अन्य रस भी अल्प मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं।

वस्तु वर्णन

वस्तु वर्णन के अन्तर्गत उन वर्णनों को लिया जाता है, जिनमें कवि के कौशल से वस्तु विशेष का सौन्दर्य बढ गया है। वर्णन वस्तुओं अधिकतर राजसी वातावरण से सम्बन्धित ही थी, अतएव हाथी घोड़े आदि का वर्णन और आभूषण वस्त्रादि का वर्णन कवियों का प्रिय विषय रहा है। इन वस्तुओं का वर्णन आत्मस्वन के शृंगार और स्वरूप को सुन्दर बनाने के लिए ही किया गया है। मुख्य रूप से नायिका अथवा किसी रागिनी का ही वर्णन करना कवि प्रारम्भ करता है, परन्तु आभूषणादि के प्रति प्रेम होने के कारण प्रमुखता वस्तु वर्णन को दे देता है।

रागिनी स्वभावकी के वर्णन में कवि उससे वस्तु का वर्णन करते हुए कहता है —

‘भूषण अंग जराव जरे तिन की दुति कुदन तै सरसाव ।

अवर सात हरी अगिया उर मातिन माल विसाल मुहूर्त ।’

अथवा शुद्ध बगल का वर्णन करते समय कल्याण मिश्र कहते हैं—

‘पीत वसन ननु गौर छवि कुडल मुकुट जराव

शुद्ध बगलौ वानरो मिलत होत मुख भाव ।’

इस प्रकार के वर्णनों में जो विशेषता पाई जाती है, वह यह कि कवि ने मंदिर रंगों के सम्मिलित प्रभाव का लक्ष्य बनाकर यह देखने का प्रयास किया है कि राग अथवा रागिनी के शरीर के वर्ण पर किस रंग का वस्त्र, जिन रंगों के आभूषणों अथवा पुष्पों आदि के साथ कितना सुन्दर लग रहा है। ऐसा वर्णन सगीत वाच्य में विशेष रूप से अलग महत्त्व रखता है। इससे कवियों का वर्ण परिज्ञान, चित्रोपमता आदि का परिचय तो मिलता ही है, साथ ही कवि यह बनाना चाहता है कि सगीत में राग विशेष में प्रयुक्त अलग अलग स्वर महत्त्व नहीं रखते, बरन् स्वरों का आनुदायिक गान तथा स्वरों का परस्पर बादित्व, समवाहित्व और विवादित्व महत्त्व रखता है। राग का प्रभाव सम्पूर्ण रूप से वर्णन पर पड़ता है। उसी की कल्पना करते कवि जब रागों का स्वरूप ध्वनित करने लगता है, तो राग का नग-

१ राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

२ रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

शिव वर्णन न करके एक सामूहिक प्रभाव उत्पन्न करता चाहता है। मेघ मल्हार का शरीर नीले कमल के समान है, परन्तु शरीर में कांति है। उस पर पीले वस्त्र कटि में शोभित हैं। अत्यन्त उज्ज्वल चन्द्रिका से भी अधिक छवि उत्पन्न हो रही है। जीवन की ज्योति शरीर में है ही, फिर मुस्कान मुख पर शोभित है।

‘नील सरोज लो देह दिप कटि में पट पीत विराजतु है।

अति उज्जल चंद उज्यारिहुं तैं उपरे ना महाछवि छाजतु है।

तन जोवन जोति लसे हरिवल्लभ चंद हंसै मुप साजतु है।

जल जाचतु चातक जावक लो ह्य मेघ मुराग यो गाजतु है।”

वस्तु वर्णन में उपमान के रूप में लाने के लिए कवियों की रुचि अधिकतर प्रकृति के अंग, भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प, पल्लव, द्रुम तथा विभिन्न रंगों के मोतियों की ओर रही है। इसका एक कारण यह है कि राजसी वैभव में पले तथा अम्यस्त संगीतकार किसी भी रूप को कांति से अलग नहीं देख पाते थे, अतः चमकते हुए भिन्न भिन्न वर्णों के मोती उनकी कल्पना में सदैव उपस्थित रहते थे।

पुष्पों में नील सरोज, लाल सरोज, कुमुदनी, चंपक, रसाल की मंजरी, कुंद, केसर, वृक्षों में चंदन, बहुमूल्य पत्थरों में स्वर्ण, प्रवाल, कुन्दन, मुक्ता आदि प्रिय रहे हैं। हरे रंग के लिए पल्लव का आश्रय लिया है। इन्हीं के आधार पर वर्णों के सहारे रागों का मन को हरने वाला रंजक रूप कवियों ने उपस्थित किया है। इसके अतिरिक्त आभूषणों के लिए नागों को भी लिया गया है। जहाँ भी राग और रागिनी का शांत रस का स्वरूप है, वहीं नाग को धारण किया गया बताया है। इससे नगर और वन के आभूषणों का अंतर स्पष्ट होता है। शृंगार का अर्थ जहाँ अलंकरण है, उसका विभाजन निम्न दृष्टियों से किया जा सकता है।

एक—सौन्दर्य वृद्धि में सहायक प्रयुक्त सामग्री। इसके दो रूप प्राप्त होते हैं—

(क) राजसी (ख) नैसर्गिक

दो—रस की दृष्टि से अलंकरण सामग्री—

(क) शृंगार रसानुकूल (ख) वीर रसानुकूल (ग) शांत रसानुकूल।

तीन—संस्कृति के अनुकूल—

(क) हिन्दू (ख) मुगल

चार—चित्र शैलियों के अनुसार—

इन सभी के दो रूप, पुरुष रूप और स्त्री रूप, प्रभेद हो जाते हैं। अलंकरण के हेतु प्रयुक्त सामग्री के आधार पर दो रूप प्राप्त होते हैं।

१—राजसी तथा नैसर्गिक

राजसी शृंगार में रागों तथा रागिनियों को सुन्दर और रंगीन वस्त्रों से आवृत किया गया है। आभूषणों के स्थान पर बहुमूल्य पत्थर पहनाए गए हैं। शरीर में चंदन तथा कुमकुम का लेप कराया गया है। संग में सखी अथवा परिचारिकाएँ रहती हैं, ताम्बूल का सेवन

किया जाता है।

ऐसे राजसी वैभव से सम्पन्न रागिनी नायिका का सम्बन्ध राग नायक से भी ऐसा दिखाया गया है, जिसमें नायक के साथ राग रग कर रही है अथवा मान करके बैठी है। इससे नायिका का ग्रह तथा उसका रूप-गर्व स्पष्ट रूप से आभासित होता है।

श्री राग की स्त्री गुणकारी प्रिय की प्राण स्वरूपा है। श्याम वर्ण की है परन्तु सखियों के मध्य बैठी है। श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, बेसर के मोती की झलक बड़ी सुन्दर प्रतीत होती है।^१

'गोरी' जडाऊ फूल धीमे पर धारण किए हैं। श्वेताम्बर में अत्यन्त सुन्दर लगती है, अतः 'गुमान भरी प्रीतिम को रग दियाती है।'

'सीम को फूल जराय जरे जनु रागन की मुख चद विराजे।

बाल रसात कि मजरि कानि धरे मन्नाकन कूडल राजे।

अवर श्वेत भनाहर मुपन उज्जवल अग महा छवि छाजे।

गोरी गुमान भरी गति सौ अति रग दिखावत प्रीतिम काजे।'

रामकली जराऊ भूषण पहने हैं, गले में मोतियों की माला है। कचन की सी शरीर की छवि पर नीलावर अत्यन्त शोभित हो रहा है। यह भी नायक को अपराधी देखकर उससे मान किए बैठी हैं।^१

इसी प्रकार राजसी अनवरण युक्त रागिनीयां सुगन्धित पदार्थों का सेवन करती हैं। घनाश्री 'भूगमद तिलक मुवाक' भाये पर दिए हैं, 'भूपाती वस्त्रो को केसर में डूबोए है,' शीर देसकार 'चदन का गाल में चदन चिरचि' कर बैठी है।^१ स्त्री रागो में भी मदिरा

- १ 'श्याम वरन सग गूजरी पिक बंनो प्रीय प्रान।
श्वेत वसन घेसर भलक मति गुनकारी सुजान।'
- रागमाला, बल्यान मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
२. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
- ३ 'भूषण अग जराय जरे, उर भोतिन माल पिसाल टई हूं।
अवर नील अनूप धन्यो तन कचन की छवि छीन लई हूं।
नायक को अपराध लप्यो मनुहारिन तें मन फेरि गई हूं।
राजत रूप गुमान भरी यह रामकली मन मान गई हे।'
- राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
४. 'भूगम घनासी सीवनह भूगमद तिलक मुवाक'
रागमाला, हरिद्वन्द्वा, श्री अमय जैन, प्रण्यासपथ, बीकानेर।
५. 'भोपाती विरह्य लखी केसर बोरे शीर', हीपटुलान, मोतीचंद जी पदांची सण्टा-सप, बीकानेर।
- ६ 'कचन सौ गाल तामें चदन चिरचि राय्यों', राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

का सेवन प्रचलित है। तुरकतोड़ी सुरा का सेवन करती है।^१

राजसी शृंगार से युक्त पुरुष राग विष्णु स्वरूप शंख, गदा, चक्र, कमल धारी भी हैं और मनोहर आभूषणों को धारण किए विविध वर्णों के वस्त्र पहने बहुमूल्य वस्तुओं से अपने शरीर को सुसज्जित किए राग, रागिनियों अथवा सखियों के साथ राग-रंग करते भी दिखाई देते हैं। अत्यन्त राग पूर्ण तथा विलास प्रिय दिखावने के लिए कहीं कहीं मदिरा में उन्मत्त भी दिखाया है।

‘राग सारंग का स्वरूप

गदा शंख धरिनु^२ चक्र धरि च्यारि मुजातन स्याम

पीत वसन बाहन गरुड़ सारंग याको नाम।’^३

यह रूप विष्णु के रूप से साम्य रखता है।

राग श्याम शृंगार किए युवतियों के साथ विलास में रत हैं।

‘श्रीव विसाल लसै मनि माल सुभाल में राजत कुमकुम टीको।

छीन लई छवि स्याम घटानि की स्याम वनों तनु ही अति नीको।’^४

सोहत पीत दुकूल महा दुति देपत कंचनु लागतु फीको।

हास विलास करै जुवती हरिवल्लभ स्याम है भावतो नीको।’

कहीं कहीं राजसी शृंगार के प्रेमी कवि ने भैरव को स्त्री बना दिया है और उसे शिव का प्रसिद्ध योगी रूप न देकर राजसी रूप दिया है।

‘तिय भैरों भूषण अंग साजे। काम रूप कामिण संग राजे।

करत किलोल काम रस भीनों। भुजा पसारि आलिंगन दीनों।

बह्यो नेह नैन टक लागी। रीति तरंग अनंग अनुरागी।

चेरी तनुर चमर कर लीयो। अति विचित्र चितवत चित दियो।

महल सुरंग सेज सुखकारी। ये ते रुचि मुप पावत पिय प्यारी।’^५

नैसर्गिक शृंगार में प्राकृतिक वस्तुओं से राग तथा रागिनियों का शृंगार किया गया है। आभूषण अधिकतर पुष्पों के पहनाये गए हैं, जिनमें श्वेत, नील और अरुण कमल कुंद अधिक प्रचलित हैं। पक्षियों में मोर का पंख नायक और नायिकाओं दोनों का ही प्रिय रहा है।

१. ‘अंग लसै भूषन वसन तुरकाने की रीत

कहै तुरक तोड़ी यह पिय सुरा करि प्रीत।’

हरिवल्लभ, संगीत दर्पण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

२. ‘धरिनु’ शब्द स्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि लिपिकारों की भूल से कमल के किसी पर्याय के स्थान पर यह विकृत शब्द आ गया है।

३. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

४. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

५. रागमाला, भगवान कृत, म्यूजियम, अलवर।

ललित रागिनी गले में 'मनदल' का हार धारण किए हैं। तोड़ी रागिनी तुपार से उज्ज्वल शरीर पर कुंद का हार पहने हैं। केसर और कपूर का शरीर में लेप किए हैं।

'उज्ज्वल शरीर तुपार हुने अति कुंद को हाव गरै छवि छाज ।

केसर और कपूर की पारि किए तन में सुप सोभा साज ।'

पुष्पों के आभूषणों के अतिरिक्त पुरुष रागा ने बाण भी पुष्प ही का धारण किया है। नटनारायण का पुत्र 'विहागडा' पुष्प धनुष धारण करके विहागा के साथ लड़ा करता है ।'

वन में प्राप्त पक्षियों के पत्तों का आभूषण धारण करना भी नैसर्गिक शृंगार का एक ढंग है। बसंत सिर पर शिखी का पक्ष धारण कर और श्रवण में रसाल की मजरी पहने स्वाम शरीर में नील सरोज से भी अधिक सुन्दर प्रतीत हो रहा है ।'

नट नारायण का एक पुत्र राग गुड 'स्वाम धरण मिर बेल दल मोर पछ कटि बाछ, मुक्त माल मलहार मिलि गुड धनुष धर आछ' रूप में शोभायमान है ।'

अधिकांशतः इन कवियों ने प्रच्छन्न रूप में इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि रागीन भी प्राकृतिक वस्तु है। संगीत आढ्यार रहित है। अतः नैसर्गिक शृंगार से सुसज्जित जो राग और रागिनीयाँ प्रकृति के किसी रम्य स्थान पर बैठी चित्रित की गई हैं, वे स्वाभाविक रूप से गान में रत हैं। कोई चीन्हा बजाती है कोई किसी न किसी रूप में अपने भावा को संगीत के माध्यम से प्रकट करती है।

रागिनी दक्षिण गुजरी मलयगिरि के वन में पलनवा की सेज बिछा कर बैठी है। अपने 'मनभावन के गुण गाने के लिए 'प्रवीणतिया' ने हाथ में चीन्हा धारण कर ली है। राग हिंदोल श्रियो के साथ वेनी लड़ाई करता हुआ भूला भूल रहा है और वर में चीन्हा धारण किए रस रीति में डूबा हुआ है ।'

सारंग नट रागिनी अभी बिलोरी है, परन्तु चषा के पुत्रों की कृति का मालो चुरा कर उसने शरीर की वाति में अभिवृद्धि कर दी है। वेनी ऐसी सुन्दर गूथी है जैसे 'मपतूनन'

१. 'धपक तं अति चाह तसे तन हाव गरै सत पत्र को छाज ।'
संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।
२. संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।
३. 'सुरभि मोर तन मदन छवि कुसुम मृकुट सुप रग
पुष्प धनुष केदार मिल बिलसित मधुर विहाग ।'
रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।
४. 'राजें तहां सिद्धि पक्ष धरै मिर, शीन रसाल की मजरी भाई
नील सरोजहु तं अभिराम तसे तन स्वाम की सोभा मुहार्द ।'
संगीत दर्पण—हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।
५. रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।
६. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।
७. संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

की 'छवि छीन' ली हो । 'तरु के तरे' बैठ कर वीणा बजाती है और सभी का मन आकर्षित करती है ।

'बैस किसोरी है गोरी तिया, दुति चोरी है चंपे के फूलन की ।

केस सुदेसनि बैनी गुही छवि छीनि लई मय तूलन की ।

करवीन लिए तरु के तर बैठति साजु सजे सुप मूलन की ।

हरिवल्लभ सारंग नाट के नाटन और लगे सब फूलन की ।'^१

संगीत काव्यकारों ने नैसर्गिक शृंगार में प्रकृति से राग तथा रागिनी का तादात्म्य दिखाया है, अतः राग पशुओं और पक्षियों के सान्निध्य से आनन्द प्राप्त करते हैं । रागिनी सोरठी कानन में 'नील सरोजों में बैठी है, जहाँ भ्रमर आकर गुंजार करने लगते हैं, और नायिका उसको सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है ।

'कानन के नील सरोजनि में अलि गुंज सुनै अति ही सुप माने ।'^२

'चंपक से चार देह' वाली भूपाली की 'मंद गति' देखकर 'मराली' भी लजा कर रह जाती है । 'मधु माधवी अपने 'कंत' के साथ सुन्दर हरिण पर बैठी है ।' पक्षियों में विरहिणी के स्वर से साम्य रखने वाला स्वर भी 'पिक' का है और उमंग में भी 'कोकिल के कल कंठ' से साम्य हो जाता है ।

ककुभ रागिनी

'रोवति चंद मुखी वन में पिक नाद सुने दुख पावति तैसे ।'^३

और गोरी

'कांन रसाल की मंजरि राजति कोकिल के कल कंठ गही है,

गोरी सी मूरति मोदनि पूरति आनन्द में अति ही उमही है ।'^४

अन्य पक्षियों में कपोल, खंजन, चकोर व पशुओं में मृग और नाग का आश्रय लिया गया है । नागों को आभूषण के रूप में भी धारण किया जाता है और केशों के लिए उपमान रूप में भी उनका वर्णन होता है । भैरव, भैरवी, आसावरी और केदारा नागों को आभूषण के समान धारण करते हैं ।

मुख और दुख दोनों की अनुभूति इन राग और रागिनियों को प्रकृति की गोद में बैठकर सुन्दर जान पड़ती है, अतः मलयागिरि पर कदंब के नीचे, श्वेत शिला पर, पल्लव

१. राधा कृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

२. वही ।

३. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

४. 'ऊचा कुरंग सुरंग पर बैठे त्रिय अरु कंत ।

सेत चौर मधु माधई नीरद कया जपंत ।'

रागमाला, हरिश्चन्द्र, मुनि कान्ति सागर जो का संग्रह, उदयपुर ।

५. संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

६. वही ।

शय्या पर अथवा इसी प्रकार व किसी प्राकृतिक रम्य स्थान पर वीणा बजाकर मनोरंजन करती हुई दिखाई देती है ।'

उदाहरण काव्य में वर्णित अलंकरण-सामग्री में राग मालाओं की अपेक्षा अधिक विविधता प्राप्त होती है । सौंदर्य वृद्धि की सहायक वस्तुओं में राजसी वस्तुओं का प्रयोग अधिक है । नैसर्गिक दृष्टि से स्वभावतः अलंकरण कम किया गया है । उदाहरण काव्य के नायक और नायिका अधिकतर वैभवपूर्ण वातावरण में ही रहते हैं अतएव पुरुष रूप में सिर पर पगड़ी बनगी मेहरा माथ पर कुमकुम कसरादि का तिलक नगमणि के आभूषण स्वर्णसज्जित भीन वस्त्रों का प्रचार है ।'

स्त्री रूप में भी वेगो से लेकर पैरा व बिछुआ तक रत्ना से जड़ित स्वर्ण आभूषण पहनाए गए हैं । अंग में सुवास जडार, मुल पर बेंदी, सिर में तिलक, आभूषणों के साज-शृंगार कर चरणा में पायल बजाती हुई स्त्रियाँ गोबुल में नद के घर बधावा गाने जाती हैं ।' इनका स्वरूप सुंदर है । काना में कणकून मोहिनी अलकें तन पर नीली साड़ी शोभायमान है ।

वरन पुन प्रतिबिंब कपोलन

१ 'मलयगिरि माह कदव के मूल विराजत बेंदी लपे सग आली ।'

+ +

'गिरि कंतास में बिलास हास बनि बड़ी फटिक चौकी पर गिरिजा सी जानी है ।

+ +

पल्लव आसन बेंदी तिया वन चदन के है सुवास मई ।'

+ +

'कर धोन लए तरु के तर बेंठति साजु सज्ज सुप भूषन की ।
संगीत वपण, हृदयल्लभ, पुरानरुच मरिद, जोषपुर ।

२. 'सटपटो पाग भुकी सिर बलगी अंग अंग सज्जोली ।

मेहरा विराजे है बूमकुम तिलक मुभाल । यो तो हरियाली बनो ।
भूषण सोहैं हे नगमणि जोति मुभाल । यो तो हरियाली बनो ।
भोने तन बाग हे सुंदर ताको धाम । यो तो हरियाली बनो ।'
रस तरंग, जवानसिंह, मुनि काति सागर-सग्रह, उदयपुर ।

३ 'हेली नद घरन आज बधायो ।

अंगन साज सुवास जरी हैं ।
मुप बेंदी सिर तिलक करो हैं ।
भूषन साज सिंगार उजरो ।
बाजत घली घरन में जरी ।' आदि
रस तरंग, जवानसिंह, मुनि काति सागर-सग्रह, उदयपुर ।

अलक मोहिनी करत कलोलन
तन सुप सारी नील निचोलन ।^१

वस्त्रों में कवियों ने अपने अपने देश के अनुसार वेप धारण कराया है। राजस्थान के महाराजा कवियों ने कंचुकी, लहंगा और चूनर पहना दी है। जयपुर की रंगाई प्रसिद्ध है, अतः नायिका अनेक बार अपने प्रिय से चूनर को रंगाने के लिए कहती है।

‘राग भांड ताल होरी री
ल्याओ रंगरेजा चुनर सारी
कंचुकी कसूंभी हर्यो लहंगा घुमाला कलीदार’ ।^२

उस समय के प्रचलित वेश का स्तर भी इन गीतों से विदित होता है। साधारण जहंगा नहीं, वरन् बहुत से घूमवाला, कलीदार, हरा लहंगा होना चाहिए।

पैर के अंगूठे में पहना जाने वाला अनवट धूधरूदार अच्छा समझा जाता है और नूपुर (विछवा) रत्नों से जड़ा हुआ, हल्का बजने वाला पायल, हीरे, मोती, पन्ने से जड़ा हुआ होना चाहिए।

‘राग सिद्धरी ताल दीपचन्दी
कनइया मोरे अनवट विछवा समेत ल्यादे
मोरे पैरुं कु रतन नुपरवा । अस्ताई ।
फगवा में पेलत वाजत नीके सीत का कलेजा
जलाऊंगी सुना के ।
भीना भीना वाजना गुधरवा हीरा मोती पनडवा में
मानक लगा दे ।
रसीला राज पिया लटुवा भयो जो तुं अपने करन सों बेसर
पहरा दे ।’^३

शृंगार का दूसरा विभाजन रस की दृष्टि से किया जा सकता है। छः राग और तीस रागिनियाँ तथा उनके पुत्र और पुत्रियाँ किसी न किसी रस विशेष को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। राग स्वयं भी किसी न किसी रस में डूबे रहते हैं। इनमें तीन प्रकार के विभाग हो सकते हैं।

- १—शृंगार रस से युक्त
- २—वीर रस से युक्त
- ३—शान्त रस से युक्त

अधिकांश राग और रागिनी शृंगार रस से ही ओतप्रोत हैं। शृंगार के दोनों रूप संयोग और विप्रलंभ प्राप्त होते हैं। संयोग और वियोग में रत रखना कवि की अपनी

१. रस-तरंग, जवानसिंह, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर।
२. मानसिंह का बनाया ‘ध्रुपद और ल्याल’, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर।
३. वही।

रुचि है, परन्तु कुछ रागिनियाँ ऐसी मान ली गई हैं, जिनको वियोग में दुखी माना है, इसका कारण उनमें प्रयुक्त कोमल स्वरा का होना नहीं है, केवल माने के प्रभाव की कल्पना करके कवियों ने ऐसा किया है।

भैरव स्वयं योगी है, परन्तु उसकी भार्याओं में मध्यमा, भैरवी, वराटी सम्भाग में रत रागिनियाँ हैं।^१ भैरवी का स्वरूप कुछ भिन्न है। वही वह योगिनी के समान श्वेत सारी धारण किए, पत्नों का शृंगार किए शिव की आराधना में रत रहती है^२ और वही 'चन्द्रमुखी चपला तं चारु देह द्युति' वाली भैरवी शिव की प्रार्थना में लीन रहती है।^३ हर स्थान पर भैरवी का रूप गिरिजा के समान है। योगिनी का रूप धारण करत हुए भी शिव के प्रति 'रस रीति' हृदय में है उसी के मुख में मग्न स्फटिक शिला पर विराज रही है।^४

मालवकीशिव (मालकौंस) स्वयं धीर रस में मग्न है, परन्तु उसकी रागिनियाँ में टोड़ी, पभावती और गारी सम्भोग शृंगार में रत हैं और गुणवती तथा वकुभ वियोगिनी हैं।

हिंडाल स्वयं सखिया के साथ झूला झूला रहता है और सम्भोग में रत रहता है। उसकी पत्नियों में विलावली, रामवती तथा ललित, सयाग शृंगार के अन्तर्गत आती हैं और पटमजरी वियोगिनी है।

दीपक राग केलि कला में प्रवीण है, देवी सयाग शृंगार में रत रागिनी है तथा कामोदी वियोगिनी।

श्री राग किशोरावस्था का शृंगारी राग है। उसकी रागिनियाँ वसन, मालव, मानसिरी, सयोगिनी हैं। ग्रामावरी, मल्हारी और घनाश्री विरहिणी हैं।

मेघ मल्हार अनुरागो है, उसकी रागिनियाँ देसवारी और टव और दक्षिण मूजरी

१ संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

२ 'प्रातः समं प्यारो उठि उठी, स्वेत सारी भारी फंती

मुल चंद की उजारी जोति जागती।

गोरे भुज मुल सिध पुजि के चढ़ाय फूल दोड कर सात

यजाये प्रेम पागती।'

राग रत्नाकर, राधाबुध्न, पुरातत्त्व मंदिर जोधपुर।

३ 'चंद मुखी चपला तं चारु देह द्युति दिपं कोल कुल मनि

सिध धर्मा उठानी हं।'

संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर जोधपुर।

४ 'गिरि कंलात में बिलास हांस घनि बंठी फटिक शोकी पर

गिरजा सी जानी है।

चंद्रमुखी चपला तं चारु देह द्युति दिपं कोल कुल मनि

सिध धरवा उठानी है।

संयोगिनी हैं और मल्हारी और भूपाली, वियोगिनी हैं ।

सारंग नट, सौरठी, त्रिवनी, पहाड़ी, पंचम, स्याम, मुट्ट बंगाल, सामंत, तुरक तोड़ी, जेत श्री, सारंग सभी राग संयोग शृंगार के अन्तर्गत हैं ।^१

शृंगार रस के संयोग और वियोग पक्ष के अनुसार पुरुष राग और स्त्री रागिनियों के शृंगार (सजावट) में कुछ विशेषताएँ आ गई हैं । संयोग शृंगार में रत राग और रागिनी अनुराग और उल्लास से संयुक्त रंगों का चयन करते हैं । अधिकतर लाल रंग का वस्त्र पहनते हैं । पीत वस्त्र भी उल्लासपूर्ण है । नीला और श्वेत वस्त्र भी जहाँ पहनाया गया है, वहाँ श्रुति और चमक को महत्त्व दिया गया है । हृदय के अनुराग की अभिव्यक्ति जिस रूप में हो, उसी के अनुकूल वस्त्रों को धारण किया है, अतएव आभूषणों में मणियों को स्थान मिला है । रागिनियों ने सखियों के मध्य बैठकर, अथवा एकान्त में प्रिय की प्रतीक्षा करके, प्रिय के विलम्ब से आने पर मान करके, वीणावादन में अपने हर्षातिरेक को छिपा कर, किसी न किसी रूप में सम्भोग और रति-भावना का प्रदर्शन किया है । पुरुष राग काम-केल में प्रवीण है । किसी न किसी रूप में प्रियाओं के सग क्रीड़ाएँ कर रहे हैं । सभी हास और विनास में संलग्न हैं । सम्भोग का पूर्ण आनन्द प्राप्त करने के लिए 'रति-मंदिर' की योजना की गई है और 'फूलों की शय्या' बनाई गई है ।

राग हिंडोल अत्यन्त रागी है ।

'भूलत भूला, भुलावति है रवनी कमनी मुप रूप लह्यो है ।

काम कुतूहल केलि करै अति कंचन के रंग चीर गह्यो है ।

लानी लसे दुति देह की यो लखि गोत कपोत को लाजि रह्यो है ।

बीना लभै कर में रस रीति सो बल्लभ रागु हिंडोल कह्यो है ।"^२

मध्यमा रागिनी कुछ 'हंस कर', 'प्रीतम' को आलिंगन और चुंबन देकर आनन्दित करती है ।^३ बराटी 'कंकण की भनकार' से तो चित्त को चुराती ही है, 'वियरी सुयरी अलकों' से 'छवीली छवि-रास' को बढ़ाती है । 'श्रोन में सोहते हुए फूलों से प्रिय के चित्त को ललचाती' है ।^४ पंभावती 'मृदुल कंठ' से 'कमनीय तान गान' कर के मुस्कराती हुई

इंदीवर दलहू ते दीरघहै देषे द्रग करि घरि ताल बाल

मृदु मुसक्यानी है ।

जिय करि प्रीति हरि बल्लभ यो सुख जीति ऐसी रस

रीति करि भैरवी बपानी है ।^५

संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

१. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

२. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर जोधपुर ।

३. देत आलिंगन चुंबन प्रीतम आनंद, सो जु कछु हसि के ।^६

संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

४. 'चोर लिए चतुराचित्त चोरति कंकन की भनकार सुनावे ।

वियरी सुयरी अलके छव रास छवीली अनंद बढ़ावे ।

श्रोन में सोहत फूल विचित्र डुकूल बना चित्त को ललचावे ।

‘मोठे वचनो’ से ‘मदन’ उत्पन्न करती है ।^१ रामवरी ‘सब भगा मे जडाऊ आभूषण धारण करवे’, प्रिय के पैर पडने पर भी मान करने की ‘निठुराई’ करती है ।^१

देसी धलसाये हुए उनीदे नेत्रा से ‘पिउ तन’ की आर मुण करती है, और सुन्दर गान करके ‘भावन’ को जगाती है ।^१ गोरे शरीर पर हरी साडी पहने दीपक की पत्नी ‘रति’ में ‘रति’ रखती है ।^१ ललित हाथ में ‘फूल छरी लिए प्रवाल की ज्योति का हरण करने वाले लाल वस्त्र पहन कर कमल माल पहने है । रात्रि भर प्रिय के साथ सुख से जगी है अतः प्रातः ही मंदिर से निकलती है । जीवन की सरिता सी ‘ललिता मन में भी मोद और विनोद से भरी है ।^१

राग मालव सब शृंगारो के साथ संध्या समय ‘रतिमंदिर’ में ‘तिय’ का देखकर ‘अनग’ से छूक जाता है और ‘तछनी मुख’ को चुम लेता है ।^१ टक् रागिनी अपने पति मध मल्हार की प्रनीता में ‘पकज की सेज विछाय परी’ है । चंदन, जल आदि द्रव्य से ल विरहान से तप्त अंगों को शीतल कर रही है, ‘तभी मनभावन’ आकर आदर से मनुहार करता है । पति को देखते ही प्रिया का दुख भाग जाता है और ‘टुलास से भर जाता है ।^१ एक स्थान पर सयोग शृंगार के रस से मत्त भैरव की रागिनी, बगाली विशेष

ऐसी बराटि बनी हरिवल्लभ, प्रीतम को बहुत भाति रिभावे ।^१

सगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातरु मंदिर, जोधपुर ।

१. ‘कठ सूर मूडु कोकिल ते कमनीय तान गान में प्रवीन

जाने गुन जन को ।

मोठे मोठे खैन चित खैन देन कहि कछु मुक्कयाइ उपजावत

मदन को ।^१

सगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातरु मंदिर, जोधपुर ।

२. ‘सोनं तं लोनी बनो सब अगनि भूपनि भाइ भराइ घघी हं ।

प्यो परं पाइनि मानति मान सु नैननि में निठुराई नची हं ।

सगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातरु मंदिर, जोधपुर ।

३. यही ।

४. यही ।

५. ‘कमनीय कलेवर कुंदन सो छवि सो कर राजत कुल छरी ।

पट सात प्रवाल की जोति हरं नव पकज माल विसाल परी ।

निसि प्रीतम सनि जगो सु तिय प्रात ही मंदिर ते निकरी ।

अति जीवन की सलिला तन में ललिता मन मोद विनोद भरी ।^१

रागरत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातरु मंदिर, जोधपुर ।

६. रागरत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातरु मंदिर, जोधपुर ।

७. ‘विरहानल अंग धनग दही तिय पकज सेज विछाय परी ।

धनसार गुलाब कि नीर धर्यो सगी सोतल साज बनाय परी ।

रूप में दिखाई देती है, जिसमें भैरव की स्त्री होने के कारण शिव के समान भाल में चन्द्रमा शोभित है। सीन्दर्य में कुछ पुरुष तत्व अधिक आ गया है, जिससे वचन पापाण के समान हो गए हैं। तिरछे नेत्रों की मार मारती हुई भैरव के रस में मत्त, गोरे रंग की बंगाली रागिनी, वृक्षों के वस्त्र पहने है। शृंगार में योगिनी का स्वरूप सम्मिलित है।^१

इस प्रकार संयोग शृंगार रस की दृष्टि से राग-रागिनियों के वर्णन में कवियों ने सभी आकर्षक वस्तुओं (वस्त्रों, आभूषणों, द्रव्यों) तथा अनुकूलित वातावरण की योजना की है।

वियोग शृंगार में डूबे हुए राग और रागिनियों का वेप संयोगी राग रागिनियों से भिन्न रहता है। वियोगी, जो अपने प्रिय अथवा प्रिया के विरह से तप्त है, उसे मणि तथा सुन्दर वस्त्रों को धारण करना रुचिकर नहीं होता, अतः आभूषणों की चिन्ता न करके, वे एकान्त में, प्रकृति के किसी ऐसे स्थान पर जाकर, जो उनके भावों के अनुकूल है, स्मृति में आँसू बहाते रहते हैं। अधिकतर पीत रंग के वस्त्रादि धारण किए सुन्दर जान पड़ते हैं, फिर भी उनका 'मुख-पंकज' मुरझाया रहता है। कोकिल के वचन सुनकर हृदय दुखी होता है। हँसी के स्थान पर उदामी आ जाती है। देह दीन, क्षीण हो जाती है, द्युति मलिन पड़ जाती है। केश बिखरे रहने हैं। वियोग के कारण जागने तथा रोने के कारण आँखें लाल रहती हैं। अपनी वेप भूषा की ओर से उदासीन रह कर प्रिय की स्मृति में दुखी होती रहती हैं।

‘पट मंजरी रागिनी,

पी के वियोग वन्यो तन रोग इतो दुप कैसे सह्यो रे मुहारगिनि।

वैठि रही सिर नाइ तिया रज घूसरि आग महा अनुरागिनि।

सूकि गो हार कछु न विचार, सपी समुभावती है बड़भागिनि।

वार लस विशुरे हरि वल्लभ अैसे कही पट मंजरी रागिनि।’^२

कामोदी पीत वस्त्र पहने मुरझाई हुई खोलती रहती है। ‘पिक बानी सुनकर प्रिय-तम का स्मरण हो जाता है’, भामिनी भूली सी फिरती है, भवन को देखकर वियोग बढ़

तब ही मन भावन आय गयो अति आद्र सों अनुहारि करी।

पति वेपति हो दुप दुरि गयो यह रागिनि टंक हुलास भरी।’

राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

१. ‘गोरे रंग तर वसन सुभ सेत संग चंदन को लेप अंग सुखद सुदारे हैं।

भाल में लसत चंद गज गति चले मंद, अति सुप कंद अंग आरस अपार है।

लागत पपान के पपान ता समान सुर मैन बंक वाननि सों करत सुमार है।

अति मद माती तिय भैरव के रस राती बंगाली सुहाती गुनी गादयहि वार है।’

राग सागर, भगवान दास ‘चंद’ कृत, विद्या मंदिर, नाथद्वारा।

२. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

जाता है। 'धनाश्री 'रीति मंदिर' के समीप बाग में जल की भीतलता के कारण जाकर बैठती है।' वकुभ 'पीत वसन, पहने वन में चातक के बंन मुनकर विलाप करती है।'

इस प्रकार सयोग और वियोग भावों के अनुसार वेप-भूषा तथा सजावट में अन्तर हो जाता है।

शृंगार रस के प्रतिरिक्त कुछ रागों तथा रागिनियों को वीर रस में रचित दिखाया है। 'मैरव राग की एक रागिनी सेंधवी वीर रस में रंगी है। मालवकौशिक राग, स्वयं 'वीर रस में मत्त रहता है', परन्तु उसकी पाँचों रागिनियाँ शृंगार रस से प्रेरित हैं। हिंडोल तथा उसकी अन्य चार रागिनियाँ अनुराग में सीन हैं, परन्तु एक रागिनी 'दिसाप' 'वीर रस में छकी' है। दौपक राग की रागिनी, बान्हूरा और नट रागिनी में 'वीर रस किलोले' करता है। श्री राग न तो स्वयं वीर है और न उसकी रागिनियाँ। राग नट कल्याण भी वीर रस की छवि से पूर्ण हाथ में तलवार लिए घूमना रहता है।

वीर रस से मोत प्रीत राग और रागिनियों के शृंगार में उत्साह तथा उत्तेजन की वृद्धि करने वाले वस्त्राभूषणों का उल्लेख तो है ही, इसके प्रतिरिक्त राग-तत्त्व होने के कारण उनमें यौवन तथा आकर्षण शृंगार-रस पूर्ण रागों के समान ही है।

वीरता का छोटक तथा उत्तेजक रग भी लाल है, अतः ये राग लाल रग के वस्त्र पहने, कपाल की माना धारण किए, हाथ में कृपाण, करवाल और गजदंत लिए मुशीभित हैं। वीरत्व में कुछ मात्रा तक बोप का होना भी आवश्यक है, अतः उत्साह और तेज के कारण 'मुलाल के समान लाल' शरीर वाले, क्रोध से धरण नेत्रों वाले राग, भाल में टीका लगाए, तुरग आदि पर सवार रहते हैं। इस शृंगार के साथ वीर रस युक्त राग-रागिनी अपने शरीर की कानि के कारण मन्मथ की छवि को छीन लेते हैं। अश्वो में विभूल का प्रयोग अधिवासन मिलना है, क्योंकि वीर रस युक्त राग का काल्पनिक रूप योद्धा का होना है, उसमें शिव का स्वरूप भलवता रहता है। एक विशेषता इन वीर रसात्मक रागों की यह

१. 'पहिरे पट पीत प्रिया तन में जित ही तित बोलत है मुरझानी।

प्रीतम की सुमरं मन में दुप दूनी ददपी मुनि के पिक जानी।

भामिनो भूली फिर बिभई न मुहान है मोन वियोग निसानी।

केस सुदेस लसे हरियल्लभ ऐसी कमोदिनि भानि बयानी।'

संगीत-वर्णन, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

२. 'रति मंदिर के डिग घंठि बाग तहाँ जस सीतलता सरसाय रहे।

तन की तिन पीर मिटावन को तिय घंठि कछू दुप नाहि कहे।'

राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

३. 'पीत वसन सुभ के सजसु कानन बकुभा नारि।

मुगधा वानक बंन सुनि विलपति वनह मभारि।'

रागमाला, हरिवल्लभ, मुनि कानि सागर-संग्रह, उदयपुर।

है, कि ये शरीर से सुन्दर हैं। 'राग' होने के कारण काम-कला में सभी प्रवीण हैं।^१ जीवन के प्रति अनुराग रखने के कारण अपने शरीर को विलास-प्रसाधनों से भी सुसज्जित रखते हैं, अतएव कपूरदि से शरीर को सुवासित किये हैं।^२ भूप का स्वरूप बनाकर 'मैन' की छवि को भी क्षीण कर देते हैं।^३ कहीं कहीं लाल वस्त्र सिर पर पगड़ी, पेच, जड़ाऊ कलगी धारण किए वीर रस से युक्त खड्ग धारण किए इधर उधर डोलते दिखाई देते हैं।^४

मालव कांशिक युवा है, उत्साह और वीरता से पूर्ण है, धैर्यवान है। हाथ में तलवार लिए प्रवाल की ज्योति हरने वाले लाल वस्त्र धारण किए है, परन्तु कोक कला और रति में प्रवीण है। इस प्रकार तरुणी स्त्रियों का मनोरंजन करता है।

‘तन जोवन जोर मरोरनि सो रस वीर छको मन वीर धरै।

कर में करवाल लिए छवि सों पट लाल प्रवाल की जोति हरै।

रति कोक कला परवीन महा द्रग देषत रूप अनूप भरै।

यह मालव कौस अग्रंग भरो तरुनी मन रंजन रंग करै।”^५

राग नट वीर रस में छका रणक्षेत्र से हट नहीं रहा है। झुक झुक कर तलवार के घातों से शत्रुओं के 'शीश भराभर भार' रहा है। श्रोनित की धारों से लिपटे हुए वीर नट की 'तन की दुति कुंदन' सी हो गई है। 'उमंग' में भरा हुआ यह वीर, तुरंग पर चढ़ा, 'रण-रंग' अर्थात् रण-क्रीड़ा कर रहा है।^६ राग-कान्हूरा 'दाहिने हाथ में तलवार और वाम-भुजा में गज दंत' धारण किए है, 'घन के समान तन की दुति नील' है, उस पर 'उज्ज्वल वस्त्र तथा मोतियों की माला' पहने है। रणभूमि में देवताओं तथा चारणों से अपने कीर्ति-गान सुनकर 'मन में मोद' करता है।^७ देसाध 'तन रोम' में वीर से छकी, अंगों में कपूर का लेप किए, दीर्घ भुजाओं वाली, धैर्यवान, कुछ संकोची स्वभाव की सुन्दर

१. 'कंचनते कमनीय कलेवर काम कलानि में कोविद मानो

मातो महारस वीरहि में नित रातै रुचै वसनो जग जानो।'

संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

२. राग देसाध, संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

३. वही (राग कान्हूरा)।

४. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर। (राग नट कल्याण)।

५. वही।

६. 'रस वीर छकों रन वीर महा भट घेत परो लपि नाहि टरे।

भुकि बाहत हैं कर वाल भरा भरि सत्रुन के कर सीस भरै।

लपट्यो अति श्रोनित धारन सों तन कुंदन सों दुति लाल धरै।

नट राग उमंग भर्यो सब अंग तुरंग चढ्यो रन रंग करै।'

राग-रत्नाकर, राधा-कृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

७. 'कर दछिन में करवाल लिए भुजा वाम लसे गज दंत धरै।

तन की दुति नील मनुं घन सी पट उज्ज्वल माल गरै :

रस वीर छकों रन भोमि परो सुर चारन के गन गांन करै।

स्त्री है ।^१

वीर रस के चार भेद, युद्धवीर, दान वीर, धर्मवीर, दया वीर में से केवल एक भेद युद्धवीर का उल्लेख यहाँ मिलता है। युद्ध वीर में अभी तक शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित वर्णन अधिक प्रचलित रहा है, परन्तु राग मालाधो में कहीं कहीं 'मल्ल-वीर' के रूप में पहलवानों के समान रागिनी दिखाई देती है, जिससे विचित्रता का समावेश हो जाता है। राग देशाप का वीर स्वरूप इस प्रकार है।

‘वीरस्य स्मर रोमाच तनु बाहु प्रचंड विशाल।

उडपति छवि देशाप की मल्ल मेघ सुविशाल।”

इसके अनतिरिक्त वीररस का एक मवीन रूप इन रागिनीयों के स्वरूप में प्राप्त होता है, जो अन्यत्र नहीं दिखाई देता। इसे 'प्रेम-वीर' के नाम से पुकारा जा सकता है।

प्रेम-वीर में नायिका रागिनी वीर रस का वेप धारण किए है, परन्तु उसके हृदय में अत्यन्त अनुराग है। प्रिय की रिभाने के लिए उसकी पूजा में भी रत है और दूसरी ओर वीरता के कारण श्रोत्र भी उपस्थित है। दो विरोधी तत्वों का एक रागिनी के रूप में समावेश किया गया है। मूल रूप में उसके हृदय में प्रेम है, जिसके कारण घाराधना भी करती है। पूजा के साथ ही शोधित भी होती है। पुष्प तथा त्रिसूल दोनों को धारण करती है। शृंगार के लिए उस पुष्प को चुनती है, जो उत्साह-बद्धक लाल रंग का हो। भैरव की रागिनी संधवी प्रेम-वीर की वेप-भूषा में है।

‘अति लाल लसैं दुति अम्बर की, तन में तरनाई बछू सरसे।

छवि सो धरि कानन बधुक फूल त्रसूल सदाकर सौ परसे।

सिख पूजि धरी तिय शोध भरी मुख पै रस वीर मनु बरसे।

यह सीधवी मन मरोरन सौ मन पै पिय मारण को दरसे।”

यह सारी रसात्मकता रागों के स्वरूप वर्णन में ही मिलती है। जहाँ तक इनके गेय रूपों का सम्बन्ध है, ये प्रभाव में विशेषरूप से कोमल ही हैं, पुरुष नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चित्र बहुत कुछ अपने युग की प्रतिबिम्बित करने वाले हैं, जिनमें शीर्ष और ललित कलाधो का बहुत सुन्दर सम्बन्ध रहा है। तत्कालीन सामन और उनकी रागिणी दोनों ही युद्ध में भाग लेते थे। इन चित्रों से उस युद्ध प्रियता का परिचय स्पष्टतः मिलता है। साथ ही जीवन के वैभवं और सुख विलास का पक्ष भी उभर कर सामने आ जाता है।

शृंगार युक्त वेप भूषा और वीर तथा मोक्षपूर्ण शृंगार के अनतिरिक्त कुछ राग और

अपनी जय कीरति जान सुनै तब जानरे की मन मोद करें।

राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

१. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

२. रागमाला, हरिवल्लभ, मुनि बांति सागर-संग्रह, उदयपुर।

३. राग-रत्नाकर, राधा कृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

रागिनियाँ शान्त रस के अनुसार वेप धारण किए प्राप्त होते हैं ।

शान्त रस के रागों में राग भैरव, उसकी रागिनी बंगाली, राग दीपक की रागिनी केदारा और मेघ राग की रागिनी भूपाली का वर्णन है ।

शान्त रस के अनुसार शृंगार करने में राजसी वस्तुओं का निराकरण किया है, अतः शरीर में भस्म का लेप, नागों के आभूषण, सिर पर जटा धारण किए, कानों में कुंडल, त्रिशूल हाथ में लिए, डमरू बजाते हुए पुरुषों को वेष्टित किया है, जो शिव ही का योगी रूप है । स्त्रियों ने जटा के स्थान पर खुले केश रखे हैं, वृक्षों की छाल के वस्त्र पहने हैं, नागिनी के आभूषण धारण किए हैं ।

भैरव का स्वरूप है

‘लाल रिसाल बनी मनि सीस लसित जोति कुंडल

श्रवन सुप गोर वरन ।

जटा जूट में तरंग करत रहत गंग चंद्रमा लिलाट

सेत वसन धरन ।

सोभित त्रिनैन सुल अभे कर डमरू बजावत व्याप्त

उर प्रिया करन ।

कंवल अस्त्वर गान करेंगी व पूरन प्रकास दास

दोष हरन ।’^१

बंगाली रागिनी सुकुमार तन की होने पर भी ‘ब्रह्मसूत्र मुंजी धरै’ और ‘वलकल चीर बनाई, सुभग वेप’ बनाए है ।^२ केदारा भी योगिनी का रूप धारण किए है । सिर पर जटा तथा जटा पर शशि की ज्योति तथा गंगा की तरंगें सोभित हैं । शरीर पर नाग लपेटे हैं । योग का आसन धारण किए ‘दृग-तारों’ को एकाग्र कर समाधि लगाए बैठी है । यह वास्तव में पुरुष रूप है, पर स्त्री रागिनी के लिए भी यह वेप कवि ने उचित समझा है ।^३ आसावरी, ‘मलयागिरी के वन में, गले में गज मोतियों के हार पहने, मोर पंखों की सारी पहने, चंदन के द्रुम से नागों को कर में लेकर, पुष्पों का गजरा गले में डाले हुए श्याम घटा के समान शरीर वाली देह की कांति से ही दीप्त हो रही है ।’ भूपाली भी शान्त रस में डूबी है, परन्तु भूपाली का शृंगार विचित्रता रखता है । यह शान्त, वियोग शृंगार के अन्तर्गत भी रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ शान्त रस, वियोग शृंगार के परिपाक का कारण बन जाता है और रागिनी को प्रेम की इन्द्रियातीत स्थिति में पहुँचा देता है । कवि भूपाली को प्रिय के विरह में अत्यंत डूबी रहने के कारण ‘शान्त रस में डूबी हुई’ बताता है । हृदय में प्रेमाविकथ के कारण, शान्त रस, उसे दुःख में भी आनन्द की

१. राग-निरूपण, पूर्ण मिश्र कविरागी, सरस्वती भण्डार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी ।

२. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

३. वही ।

४. वही ।

अनुभूति प्रदान कराता है। कवि नायिका की स्थिति में जड़ना आ जाने के कारण शान्त रस का वर्णन करता है, अतः ऐसी दशा में शृंगार प्रसाधनों का शृंगार और शान्त दोनों के अनुकूल प्रयोग किया गया है।

‘चम्पक’ तै चारु देह भरी अति पिय नेह अग
अग काम सेह अघरन साली है।
कुसुम की पीरि पुलि रही है कुचनि पर मद गति
देखि सजि रहति भराली है।
सात रस मांह डरी चित अति दुष भरी
उर आनि लगत विवोग वान भाली है।
नैन हर बल्लभ लसत इदीवरू ते भाली सग
साहत यो राग भूपाली है।^१

अधिकांश रूप में भूपाली वियोगिनी ही मानी गई है। यहाँ शान्त रस शब्द आने के कारण भ्रम उत्पन्न हो जाता है।

राग और रागिनियों के शृंगार (सजावट) का तीसरा विभाजन ससृष्टि के आधार पर किया जा सकता है। शृंगार प्रसाधनों के रूप में प्रयुक्त सामग्री में दो ससृष्टियों का समावेश है।

- (१) आर्य ससृष्टि
- (२) विदेशी ससृष्टि

विदेशी ससृष्टि में ईरानी, अरबी और फारसी तीनों का सम्बन्ध है।^१

संगीत काव्यकार तत्कालिक प्रचलित सौन्दर्य प्रसाधना की सहायता से अपने रागों को सजाने हैं। सामान्य रूप से शृंगार के लिए प्रयुक्त सामग्री में कोई भेद नहीं किया जा सकता। यदि आर्य ससृष्टि के अनुसार शरीर में चन्दन और कपूर का लेप किया जाता था, तो मुगल ससृष्टि में भी नायिका को ‘सुगन्धुओं’ में बसाया जाता था। केशों को सँवारने में तेल का प्रयोग दोनों ही में होता था। दोनों में मणियों के अलङ्काराभूषण तथा स्वर्ण गन्धिन वस्त्र पहन जान थे।

कुछ वस्तुओं में दोनों ससृष्टियों में भिन्नता भी प्राप्त होती है। आर्य ससृष्टि के अनुसार पुरुषों के सिर पर पाग^२, योगी रूप में शिव का स्वरूप, जटा, बन्दूका, मृग छाल

१ संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरानरव मंदिर, जोधपुर।

२ यहाँ विदेशी ससृष्टि के अनुसार प्रयुक्त उन वस्तुओं को लिखा गया है, जिनको भारत में आकर विदेशियों ने अधिकतर जीवन में स्थान दिया।

३ सलिल मारु घृत पक्का नैन कुसुम पाग मृग रने^३।

रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरानरव मंदिर, जोधपुर।

अथवा वल्कल का प्रयोग, कानों में कुण्डल,^१ सिर पर मुकुट, तथा पीले वस्त्र आदि का प्रयोग होता है। जनेउ का भी प्रचार है।^२

स्त्री रूप में केशों को सँवारने की विविध प्रणालियाँ आर्य संस्कृति की देन हैं। शीश में फूल टीका के रूप में जड़ाऊ आभूषण,^३ माथे पर बिंदी^४ नासिका में 'जराऊ लवंग',^५ हाणी दाँत की बनी हुई वस्तुएँ (चूड़ी आदि)^६ मुख में ताम्बूल,^७ ये सब आर्य संस्कृति के अनुसार पहनाई गई हैं। माथे की बिंदी कवि के परम्परा प्रेम के कारण लाल और श्याम रंग की लगाई गई है।^८

मुस्लिम संस्कृति के अनुसार रागिनियों की नासिका के मध्य भाग में पहना हुआ आभूषण बेसर,^९ वस्त्रों में इज्जार (सलवार के समान एक वस्त्र जिसके पाँच, पजामे के समान खुले होने हैं, स्त्रियों का वस्त्र है) का प्रयोग कराया गया है। एक विचित्रता जो इस संस्कृति के अनुसार आई है, वह यह कि राजसी ऐश्वर्य में मग्न 'तुरक तोड़ी' रागिनी मदिरा का पान करती दिखाई गई है।

‘अंग लसे भूपन वसन तुरकाने की रीति

कहै तुरक तोड़ी यहै पिये सुरा करि प्रीति।’^{१०}

रागिनी तुरक-तोड़ी ही इन कवियों के अनुसार शुद्ध तुर्क है। वही लहंगे के स्थान पर इज्जार पहनती है—

‘पट केसरियां पिसवा जहरी मग लाल इजार सुगंव सनी।’^{११}

१. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ; राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण तथा अन्य सभी रागमालाएँ।
२. राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
३. वही।
४. 'मृगमद विद ललाट पर मृग नैनी मुप चंद।
रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
५. 'श्री लवंग नासाकरण पुटि लापु भी जराव।'
रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
६. वांह चूड़ गज दंत छवि गूजर चला प्रभात।
रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
७. 'तोड़ी मुप तंबोल रंग गावत गून गोपाल।'
रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
८. 'श्री सुंद्र अंग भरी छवि स्यामल विदु वीराजत तोड़ी।'
राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
९. 'स्वेत वसन बेसर भलकमति गुनकरी सुजान।'
रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
१०. संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
११. राग-रत्नाकर. राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

तुरंगमस्ति धतिवधरागः शोभा प्रनाशो नितशे तगात्रः ॥ सशामन्त्रं
विचरन् धतासिते दोपमुक्तः किल पाश्येत् ॥ १४ ॥

राग नर मालवा शैली
(स्टेट म्यूजियम, मयनरु के मीश्रण म प्राण)

हिन्दू सस्कृति में जो चौसठ कलाएँ वर्णित हैं, उनका प्रयोग इन रागमालामो में पाया जाता है।

रागो तथा रागिनियों के शृंगार (सजावट) में स्पष्ट रूप से चित्रकला का प्रभाव है, अतः चित्र-शैलियों की दृष्टि से इनका चौथा विभाजन किया जा सकता है। 'मुगलकालीन चित्रों का तत्कालीन कविताओं पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा इसका मुख्य कारण मुगल सम्राटों की चित्रकला प्रियता थी।' इन रागमालामो का शृंगार वर्णन लगभग चित्रों ही के समान है, तभी इनमें चित्र शैलियों के अनुसार उनका स्वरूप, शरीर के भिन्न अवयवों का वर्णन तथा उनकी सजावट वर्णित है। इस दृष्टि से चित्र शैलियों के अनुसार अनेक विभाग किए जा सकते हैं, उदाहरणार्थ—

१—मालवा शैली

५—जयपुर शैली

२—मुगल शैली

६—कांगड़ा शैली

३—राजपूत शैली

७—बोकाराने शैली

आदि

४—बूंदी शैली

मालवा शैली के अनुसार नायिका का गौर वर्ण, शरीर से निपटा हुआ वस्त्र, जिससे अंगों का उभार स्पष्ट हो जाए, सोने के आभूषण, माथे पर बिन्दी, बाल छीदे तथा घुने हुए बनाए जाते हैं। रागिनी देशवार का वर्णन मालवा शैली में कवि करता है—

‘कचन सो गात तामे चदन चरचि राह्यो,

फेल्यो है प्रकाश मुख चद की उजारी को।

कारे सटकारे अति सोभित सुदेत बंस

मोनिन की माल भाल व्यडा छबि भारी को।”

इस प्रकार रागिनी का वर्णन मालवा शैली के अनुरूप जान पड़ता है।

मालवा शैली के अनुसार बने हुए राग नट के चित्र में कवि का काव्य चित्र किन्तु साम्य रखता है—

‘सोने ते लोने बने सब अंग तुरंग चट्टयो रन रग में डोन।

लात गुलाल सो लोहू सभ्यो तन बीर महा रस माहू बनाने।”

जयपुरशैली में बहुत सुन्दर शृंगार विद्या जाता है। श्वेत मोती के आभूषण सभी अंगों में पहनाए जाते हैं। एक सखी नायिका की रूपं दिगाती है, उगम देवकर नायिका शृंगार करती है। इसी से प्रभावित गायार रागिनी का जयपुर शैली का काव्य चित्र इस प्रकार है—

‘गायार श्रुता तनु श्याम मुकर सए साजे सजल शृंगार।

१. हरचारी सस्कृति और हिन्दो मुक्तर, त्रिभुवन सिंह, पृष्ठ २४।

२. रागरत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

३. सगीत-वर्णन, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर। बेलिए चित्र राग नट, मालवा शैली।

गावत हरि रस मन मगन सघन केश गंधार ।^१

अथवा जयपुर शैली के कुछ चित्रों में नायिका या सखी हाथ में तोता लिए दिखाई जाती है। कहीं कहीं कवि ने ऐसा वर्णन भी किया है—

देशकाल मिल कंज द्विग गोर सुभूपन ग्रंग

हरित वसन कर शुक सुघर भोर विभास सुरंग ।^२

इस दृष्टि से देखने पर इन राग-चित्रों का लगभग सभी चित्र-शैलियों के अनुसार विभाजन किया जा सकता है।

रूप-वर्णन

वस्तु वर्णन के पश्चात् राग-रागिनियों का जो स्वरूप अंकित है, उनका रूप-वर्णन की दृष्टि से भी विचार करना होगा। उदाहरण-ग्रन्थों में जहाँ आलम्बन के रूप में कृष्ण और राधा अथवा साधारण नायक तथा नायिका को लेकर वर्णन किया गया है, वहाँ अन्य शृंगारयुगीन काव्यों के समान रूप-वर्णन में नख से शिख तक का सूक्ष्म वर्णन प्राप्त है। रागों तथा रागिनियों का भी रूप-चित्रण उसी प्रकार होता है। शास्त्रीय रीति पर नख से शिख तक का वर्णन एक ही स्थान पर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य रागों का स्वरूप चित्रित करना है। इस काव्य में आंशिक रूप में नख-शिख वर्णन पाया जा सकता है। यह रूप-चित्रण अधिकतर, पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर है। कुछ चित्र शैलियों से प्रभावित हैं, जैसा ऊपर कहा जा चुका है। शरीर का वर्णन करते समय केश, माथा, नेत्र, कपोल, चिबुक, ओंठ, ग्रीवा, वक्षःस्थल, हाथ, कटि तथा चरण को लिया गया है। अधिकतर नासिका का चित्र कवियों ने अंकित नहीं किया। नासिका के आभूषण 'लवंग' को ले लिया गया है। यह मानना पड़ता है कि इन संगीत-काव्यकारों की रुचि रूप-वर्णन से अधिक वेष-भूषा के वर्णन में है, अतः जो विस्तार अलंकरण को प्राप्त हुआ है, वह रूप को नहीं। रूप का यह सीमित चित्रण केवल रागमालाओं में है, उदाहरण काव्य इसकी पूर्ति कर देता है।

केशों के शृंगार में पुरुष राग तथा शांत रस-युक्त रागिनियों में जटा बाँधने का प्रचार है।^३

मुख चन्द्रमा के समान,^४ कपोल के रंग का,^५ पंकज के समान है।^६ विशाल नेत्र

१. रागमाला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

२. वही।

३. भैरव राग, राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

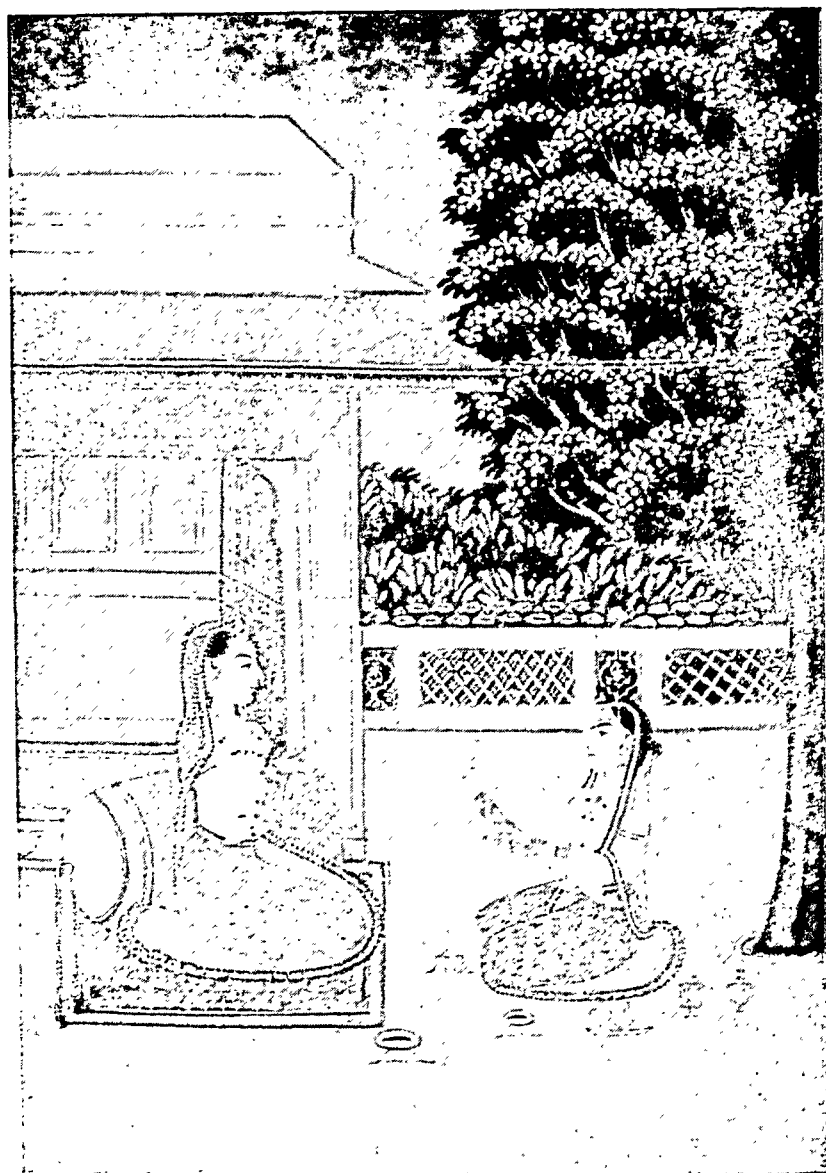
४. राग गोरी, वही।

५. राग हिंडोल, वही।

६. राग कामोद, वही।

राग दगडार—जयपुर नैली
(स्टेट म्यूजियम लखनऊ व सीक्रेटरी से प्राप्त)

राग सारंग—जयपुर शैली
(स्टेट म्यूजियम, लखनऊ के संग्रह से प्राप्त)

और पक्क के समान,^१ कभी उनीचे, झलसाए हुए, सुन्दर चिबुक, विशाल हाथ, श्वेत श्रम्वर के भीतर 'उनग उरोज' आदि अंगों का यद्यपि अलग अलग वर्णन हुआ है, परन्तु कवि की दृष्टि सदैव सम्पूर्ण शरीर की काति युक्त सुन्दरता को ओर लगी है। परिणाम स्वरूप एक या दो अंगों का वर्णन करके, 'तन की दुति' को कुदन, चपक, कचन, घन, दामिनी आदि के समान बताया है। शरीर मजु, मनोहर, यौवन से पूर्ण, अनग से भरी छवि तथा तरणाई लिए हुए है। और रस से पूर्ण तन 'गुलाब सा लाल भी है'।

एक विशेषता जो इस वर्णन में आ जाती है, वह यह कि संगीत-नायकवार का उद्देश्य नायिका भेद या नख सिख वर्णन न होकर राग तथा रागिनी का काव्य-चित्र प्रस्तुत करना है, अतएव, उपमान, अंगों के आकार सौन्दर्य की दृष्टि से नहीं ढूँढे गए, वरन् भाव सौन्दर्य के प्रदर्शन के हेतु रचे गए हैं, फलस्वरूप कवि नेत्र का वर्णन करते समय मृग, सज्जन, पक्क आदि को अधिक महत्त्व नहीं देता, वरन् 'हास विलास भग्नो नित ही छवि सोचन की समको सुप गाजें', कहकर संतुष्ट हो जाता है। बेशो का सौन्दर्य नागिनी के समान है अथवा घन-समूह के, इसकी चिन्ता इन कवियों को नहीं है, इनके लिए 'वियोग में भूली हुई सी, भवनों में घूमती हुई रागिनी के बेशो में विशेष सौन्दर्य आ जाता है।'

'भामिनि भूली फिर बिभई न मुहातु है

मीन वियोग निसानी।

कग मुदेम लसे हरि बल्लभ जैसी बमोदिनि

भानि बपानी।'^२

इसी कारण वन कवि मंदव यह बताने का प्रयास करता है कि राग के सम्पूर्ण शरीर की छुति बिम प्रसार बढ़ रही है। श्री राग 'मीन का मन मोहने वाला,' 'बस किसोर मनोहर मूर्ति' का है।^३ मेघ महार की 'देह-दीप्त' है, और छवि अत्यन्त उज्ज्वल है, चन्द्रमा की उजियारी से भी अधिक है। राग देशवारी का प्रत्येक अंग सुन्दर है, परन्तु रागतत्व के कारण अंगों में आकर्षण आ गया है।

'प्रीतम के साथ बेलि चौकु' करति अति

बारे सदबारे केस छवि होनि भारी है।

भरद सप्रूरण गुधाघर की सोभा जोति बदन की दीपति

दिपति उज्यारी है।

अंग अंग राजति अनग भई अद्भुत गुचनि सो

बचा बलम दुति हारी है।

बमल से नैन हरिबल्लभ है गुप दैन मुदु बैन

१. रागमाता, बल्लभ मिथ, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर।

२. समीत-वर्णन, हरिबल्लभ, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर।

३. यही।

बोलति यौ राग देसकारी है ।^१

राग-रागिनियों के सौन्दर्य-वर्णन के अतिरिक्त जो उदाहरण ग्रंथ हैं, उनमें नख-शिख वर्णन भी प्राप्त है। उसमें प्रयुक्त उपमानों में विविधता तथा चित्रोपमता भी है। अन्य रीतिकालीन काव्य के समान सभी विशेषताएँ प्राप्त हैं।

इस दृष्टि से रूप-वर्णन के दो भेद प्राप्त होते हैं।

१—संवेगात्मक

२—संवेदनात्मक

संवेगात्मक रूप-वर्णन का अर्थ है, जिस रूप वर्णन में ऐन्द्रियता अधिक हो। इसमें नख-शिख वर्णन सम्मिलित है।

संवेदनात्मक रूप वर्णन में हृदय के भावों के अनुसार शरीर के अवयवों का वर्णन किया जाता है।

इस दृष्टि से देखने पर हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त वर्णित राग-रागिनियों का रूप-चित्रण अधिक संवेदनात्मक और कम संवेगात्मक है, परन्तु उदाहरण-ग्रन्थों में वर्णित रूप में संवेगात्मकता अधिक है और संवेदनात्मकता कम है। दो एक उदाहरण कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे। जवानसिंह जी कृत 'रस तरंग' में एक लम्बे गीत में कृष्ण का नख-शिख वर्णन किया गया है। 'छवीली अलक सोधे बोरी', मानों चँवर सा फहराती हैं। 'बंक रसीली भृकुटी' की सोभा अच्छी लगती है। 'कुरंग के समान रसमाते नैन' 'छवि ले चलते हुए सुहाते हैं, 'पंजर मीन विलोकते ही मन चुरा कर ले जाते हैं,' 'सुंदर विमल कपोल मन को ललचाए' रहते हैं। 'रूप के कूप, चिबुक, कवि के दृग-मीन को लुभाते हैं। 'कठहुलरी की सुपमा' बहुत सरस है और इसी प्रकार कृष्ण का मोतियों का जड़ाऊ हार, किकिणी, नूपुर, पंजनि, चरण सभी में कवि (जो राधा रूप में है) का हृदय रमने लगता है।^२ 'कृष्ण का अलंकरण से पूर्ण वर रूप ही कवि को मोहित कर लेता है। अंगों के सौन्दर्य में ही वह ऐसा रम जाता है कि उसे सादृश्य-मूलक उपमानों तथा काव्यालंकारों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वर्णन की ऐसी सरलता में भी एक विशिष्ट सौन्दर्य निहित है।

१. संगीत दर्पण, हर्षिचल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

२. श्री यह छैल रंगीलो नागर पेलत सरस सुहाय।

श्री यह रंजित सुभग सांवरो हेली। मोतिन निरपि लुभाय।

श्री यह अलक छवीलो सौंध बोरी। आली। प्यारी। मेंनहूँ चवर फहराय।

श्री यह भृकुटी बंक रसीली की सोभा। आली। प्यारी दरसत है इहि भाय।

श्री यह नैन कुरंगन से रसमाते। आली। प्यारी। छवि सों चलत सुहाय।

श्री यह पंजर मीन विलोकन। आली। प्यारी। मन लै गयो है चुराय।

श्री यह विमल कपोलन सुन्दर। आली। प्यारी। मो मन रह्यो ललचाय।

श्री यह चिबुक रूप के कूपहि। आली। प्यारी। मो दृग मीन लुभाय।

श्री यह कठहुलरी की उपमा सुपमां। आली। प्यारी। नौकी सरस सुहाय।

श्री यह पदिक सोंहने पत्रन। आली। प्यारी। मोतिन हार जराय।

‘साइलो बनो जो म्हारो नवल पनो ।
 दूग अनियारो भजन सोहैं लटवी अलक पनाइ ।
 कुमकुम पोर सवार सजीली भीहैं नवल बनाह ।
 हारह मेल बसन तन मोहे, भूषण रतन घनाह
 भग भग सोभा कहो न जावै मोहे नवल बनाह ।
 सैंघों सरस सवार छबीलो मुप छवि सो लो नाह ।
 सरस रसीली बक विलोकन तन घर स्याम बनाह ।
 मसि भी नांसा टूँता की छवि लपि मन मय लई पनाह ।
 लपि निहारी नैन सिहावै मन बस कियो बनाह ।
 हरपि निररपि बै मगन भई है पड़्यो कछु टोनाह ।’

प्रकृति वर्णन

प्रकृति काव्य की मूल प्रेरणा है, यह एक निर्विवाद तथ्य है। सदैव से ही प्रकृति के पूज्य, समान तथा लघु बनकर कवि के इगितो पर नृत्य किया है, अतः प्रकृति का स्वरूप कवि की धारणाओं तथा भावनाओं के अनुरूप होकर काव्य में चित्रित होता रहा है। काव्य के आरम्भ काल से वर्तमान काल तक प्रकृति के नाना रूपों का चित्रण हुआ है। वही आलम्बन रूप में, वही आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में तथा वही पृष्ठ भूमि के रूप में वर्णित है। वही आलंकारिक चमत्कार का प्रदर्शन करती हुई कहीं कवि के भावों के अनुरूप सवेदनशक्त रूप में तथा वही छायावादी, रहस्यवादी तथा प्रगतिवादी कवियों के काव्य में समयानुवूल वेध धारण करके उपस्थित होती रही है।

शृंगार-मुग्ध संगीत काव्य में वर्णित प्रकृति के प्रधानतया दो रूप उपलब्ध होते हैं।

१—उद्दीपन रूप

२—आलंकारिक रूप

नाना भावों तथा रसों की उद्दीप्ति में सहायता प्रदान करने वाला प्रकृति का रूप उद्दीपन की श्रेणी में आता है। इस वर्ग का प्रकृति-चित्रण संगीत-कवियों में प्रचुरता के साथ दृष्टिगत होता है। उद्दीपन प्रकृति कभी पृष्ठभूमि की सज्जा करती है, कभी वातावरण की सृष्टि करती है, कभी भावोत्कर्ष में सहायक होती है।

अरी यह किंकिन मदन बघाई की । आली । प्यारी । सो बदन बार बघाय ।

अरी यह नूपुर पंजनि नीलम । आली । प्यारी । जटित जराब बनाय ।

अरी यह मनहु मनोभव हरिप शम्भु सों । आली । प्यारी । धरन रह्यो सपटाय ।

रसतरंग, जवान सिंह जी, पुरातरंग भदिर, जोधपुर । मुनि जाति सागर-संग्रह, उदयपुर ।

१. रस-तरंग, जवानसिंह जी महाराज, मुनि जाति सागर-संग्रह, उदयपुर, पुरातरंग भदिर, जोधपुर ।

आलंकारिक रूप विभिन्न दृश्यों तथा आलंवरों के रूपोत्कर्ष, चित्रात्मकता तथा नाटकीयता का प्रदर्शन करने में सहायक होता है। सादृश्यमूलक तथा विपमतामूलक दोनों प्रकार के आलंकारों में इसका प्रयोग होता है।

इन रूपों में कवियों ने प्रकृति के दोनों रूपों जड़ तथा चेतन दोनों को लिया है। जड़ प्रकृति में वृक्ष, गिरि, मेघ, सरिता, पवन, पुष्प, पल्लव तथा शाखा आदि का वर्णन है। चेतन प्रकृति में पशु तथा पक्षियों को लिया गया है।

अधिकतर प्रकृति-वर्णन उद्दीपन के रूप में ही प्राप्त होता है। पृष्ठभूमि की सज्जा करना प्रकृति का धर्म ही है। कवि को जो भी वर्णन करना है, उसके अनुरूप प्रकृति का रूप दिखलाता है, जिसके कारण आगे आने वाले चित्रण में सौन्दर्य की वृद्धि हो जाती है। पाठक वर्णित रस की अनुभूति के लिए अपने हृदय में पृष्ठभूमि बना लेता है, जिसके फलस्वरूप साधारणीकरण को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है, संगीतकाव्य में इसका विशेष महत्त्व है। उदाहरण रूप में लिखे गए गेय पदों के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि गायक अपने गीत अथवा पद से श्रोता को प्रभावित कर ले।

पृष्ठभूमि की सज्जा

कवि की संकेतात्मक अभिव्यक्ति के कारण पृष्ठभूमि के रूप में वर्णित प्रकृति का सौन्दर्य और भी अधिक बढ़ जाता है। राधा और कृष्ण के मिलन का दृश्य सरस बनाने के लिए, कवि फागुन के महीने का 'मुकुलित वन अरु मालती' 'फूले तमाल', भ्रमरों के गुंजन के साथ 'जुही निवारी केतकी', पिक तथा भोरों के शोर के साथ, सोन, जुही और मल्लिका कदली, कदम्ब, फूले कमल आदि का पृष्ठभूमि के रूप में आश्रय लेता है। साथ ही प्रच्छन्न रूप में इसके भीतर जिन संकेतों की ओर कवि इंगित करता है, वह शृंगार युगीन काव्य की विशेषता है। कृष्ण की सखी दूती बनकर राधा से कहती है कि 'छवीली री यह रितु ओसर फाग के यह गन्यो कहा अयान री।' दयाम तुम्हारे बिना छिन भर भी बीर नहीं धर सकते। प्रकृति किस प्रकार आकुल बना रही है। तमाल वन और फूली हुई मालती का वर्णन कर, सखी योवन की आकांक्षा का संकेत देती है, जुही केतकी पर भ्रमरों के गुंजन से प्रिय के गुंजन की इच्छा का संकेत करती है। कदली और कदम्ब झुक झुक कर जल-तीर का स्पर्श कर रहे हैं, यह प्रकट रूप में प्रकृति वर्णन है, पर प्रच्छन्न रूप में कृष्ण के स्पर्श-इच्छा का संकेत है।

राग सारंग वमार

'रंगीली री तुव मुप चंद चकोर वह यह देपैं विन अकुलाय री ।
छवीली री मुकलित वन अरु मालती सो फूले सवै तमाल री ।
रंगीली री जुही निवारी केतकी जहां भ्रमरन की अति गुंज री ।
छवीली री सोन जुही अरु मल्लिका तहां पिक मोरन को शोर री ।
रंगीली री कदली अंव कदम्ब हू यह भुकि परसैं जल तीर री ।
छवीली री फूले कमल तनजा जहां कुमुद भए वृज चन्द री ।'^१

इतना प्रवृत्ति वर्णन करने के पश्चात् सखी राधिका से अनुरोध करती है कि 'तुम मान तजो घोर हरि को जाकर भेंट लो, वह मुन्हारा पथ निहार रहे हैं। पागुन के समय का विचार करके, रंग भरे चलकर भेंट लो।' यह सुन कर राधिका उठ जाती है घोर कुंज द्वार पर हँसकर भेंट करती है। वृष्ण जो 'मिलन के लिए झुकता रहे ये, भुजा के पास ले आने हैं घोर अनुराग से मिलने हैं।'

'रंगीली री मान तजो हरि भेंटिये वह तब पथ रह निहार री।

छवीली री गिरघर मेघ बरन से तू दामनि निहार री।

रंगीली री वह तन स्याम तमाल है यह लपटनि किन छवि बलि री।

छवीली री कुज महल चलि भेंटिये जहा नागर नदन नद री।

रंगीली री रंग भरे किन भेंटिहो यह पागन समय विचार री।

छवीली री यह मुनि उठि चली भावती, जहा प्रीतम नवल विसार री।

रंगीली री कुज द्वार हसि भेंटि के यह यहि सीनी भुज पास री।

छवीली री नगधर के अनुराग सौ यह मिलि है प्राय अनुलाय री।'

यह स्पष्ट है कि यदि इसी मिलन का वर्णन उपरिलिखित पृष्ठभूमि स्वरूपा प्रवृत्ति वर्णन से रहित होता तो इसके भीतर छिपी व्यथा की अनुभूति पाठक को नहीं हो सकती थी।

दृश्य को सुन्दर तथा प्रभाव पूर्ण बनाने के लिए जो प्रवृत्ति वर्णन हुआ, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत है।

'ध्रुवपद। राग सारंग चौताओ।

मजर फल तेस ही फल पून। प्रस्ताई।

कलिया बिकास पनवा दुहरी से नीके मोहन भूल।१।

पन्तव भुदु तर सोहत छारन म सरसी साया अनुरेन।

बीने मन्डुल तेसो मूय।

जैस ब्रजबलि के कुंज म भूल रह है दोउ भूल।"

धारावरण

धानावरण की सृष्टि करने में मगीत-वाज्य की प्रवृत्ति न बड़ी सहायता की है। कवि पाठक को स्वयं अनुभूत रस की अनुभूति कराने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में प्रवृत्ति का यथालभ्य वर्णन करता है, परन्तु मादव धानावरण की सृष्टि के लिए यह प्रावधान नहीं कि प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष रूप ही सम्मुख आए। वर्णन के बीच बीच में प्राकृतिक वस्तुओं का प्राथम्य लेकर कवि धानावरण अनुभूत बना लेता है। पटाओं का झवस्मान् घिर घाना, बूँदों का गिरना, पक्षियों का चोंच उड़ना, मृगों का टंगे से रह जाना, पवन का मध्य होकर बहना, नदों का बहना रहना, वृक्ष की छाया तथा कुंजों का वर्णन, ये सब धानावरण के मूल्या हैं। 'रागिनी पहाड़ी 'मैन छत्री सगियों न मध्य बंटी बीना बजा रही है', वहाँ कवि 'मलयगिरि

१. रस-तरंग, जवानसिंह जी पुरातत्व मंदिर, जोधपुर।

२. 'ध्रुव घोर लयाल, मान सिंह, मुनि कानि सागर-सप्रह, जोधपुर।

की कदम्ब की छांह' का वर्णन करके वातावरण को शीतल बना देता है,^१ त्रवणी रागिनी 'लाल दुकूल पहने हार गले में पहने सुकुमार तन से कदली की छांह में बैठी रहती है' तो दिन भर की गर्मी के पश्चात् पेड़ की छाया में जो विश्रान्ति प्राप्त होती है, उसकी अनुभूति होती है। इस राग को गाने का समय तीसरा पहर है।^२ यहाँ प्रकृति के शान्त तथा स्निग्ध वातावरण का चित्रण है। भूला भूलते समय जमुना के किनारे लता और तरुओं का झमना भूले की आनन्दानुभूति के लिए अनुकूल वातावरण बना देता है।

देखो रंग द्विडोरे भूलनि ।

भूमि भूमि भुकि रहे लता तरु श्री जमुना के कूलनि ।^३

कुंजमहल की ओर मधुर मुरली को सुनते हुए राधिका सखियों के साथ जा रही है, तभी बीच में 'मोर कुहुक' उठते हैं, जिनसे और भी अधिक बरसने लगता है।^४ 'शरद की खिली जुन्हाई, वृंदावन में यमुना के तीर पर राधा की छवि और प्रफुल्लित तरु-वल्ली-सोभा' को देखकर ही कृष्ण राधा को रास करने की प्रेरणा प्राप्त होती है।

'शरद की निर्मल खिली जुन्हाई ।

वृंदावण्य तीर यमुना के राका की छवि छाई ।

प्रफुलित अरु-वल्ली सोभा लखि रास करन सुधि आई ।

'ब्रजनिधि' ब्रज जुवतिन मन-मोहन मोहन वेन बजाई ।"^५

भावोत्कर्ष

प्रकृति हृदय में उठने वाले नवों स्यायो भावों को उद्दीप्त कर रस में परिणत करने में सहायक होती है। प्रकृति का ऐसा वर्णन काव्य में अत्यन्त प्रचलित है। संयोग में नदी, वन, तरु, पल्लव, पुष्प, कीर तथा मोर आदि के साहचर्य से सुख प्राप्ति और वियोग में इनके प्रसन्न दिखाई देने पर नायक अथवा नायिका को पीड़ा का अनुभव शृंगार कालीन

१. 'तिय मेंन छकी मलयागिरि की कदम्ब की छांहि विराजि रही ।'

राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

२. '-----'

तोनि प्रहर में गाइये त्रवीनि दिवस प्रवीन १४०।

बैठी कदली छांह में कर सरोज को फूल

हार गये सुकुमार तन त्रवणी लाल दुकूल १४१।'

राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

३. ब्रजनिधि-ग्रन्यावली, प्रतापसिंह जी महाराज, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० २१० ।

४. 'कुंजमहल की ओर सुनियत मधुर मुरलिका घोर ।

रस बरसत घनस्याम मनोहर कुहुक उठे री मोर ।'

ब्रजनिधि-ग्रन्यावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० २०८ ।

५. ब्रजनिधि-ग्रन्यावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, पृष्ठ २०६ ।

वाच्य में विस्तार से वर्णित है। शृंगार वाच्य के उदाहरण-वाच्य में भी प्रकृति का उद्दीपन रूप प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

दीपक राग नायक के रूप में रति के समान^१ रमणियों के संग केलि बीड़ाएं करता है, उसी समय निधा में घन घोर घटाभा के अन्वकार भा जाने से रसोद्दीप्ति हो जाती है।

‘युग जाम निधा घन घोर छाया, अधियास घनो सरसायत है।

रति सी रमनी रति मन्दिर में पति केवल बनाति रिभावत है।’^२

भूला भूलने समय वृष्ण और राधा अनुराग के हिंडोने में तो भूल रहे हैं, प्रकृति के उपकरण और भी उनके अंगों में रग बढ़ाने हैं। ‘लता लहक लहक कर मुमनो की मुग्ध से भर जाती है’, जिससे ‘श्याम और श्यामा दोनों के हृदय सरस हो उठते हैं।’

‘प्रोतम निकुज मजु कालिंदी के कुज जहा भूलत हिंडोरे पिय प्यारी

छवि पावैं हैं।

लहकि लहकि लता मुमन सुभार रही महकि सुगन्ध अग रग

उपजावै है।

सुन्दर सरस अग रग सो रगीली श्यामा श्याम संग भूवन में सबै

मन भावै है।

मचक रगीली में दामिनी तरस रही नगधर पै कोटि काम भूरति

लजावै है।’^३

वियोगिनी कामोदी कोकिल के सुन्दर बचना को सुनकर दुख पानी है, क्योंकि कामदेव जग जाना है, अतः कोकिल के वैन सुनकर हँसी छाड़ कर उदास हो जाती है और नायक को कुजों में दूढ़ने लगती है।’

धालकारिक रूप

धालकारिक रूप में जहाँ प्रकृति का आश्रय कवि लता है वहाँ सौन्दर्य के प्रतीक उपमानों को हेय अथवा समान दिखाकर नायक अथवा नायिका के रूप को अनोख सुन्दर अथवा विशिष्टतामय दिमाता है। यह वर्णन पारम्परिक है। प्रकृति के कुछ उपमान हैं, जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च समझे गये हैं तथा जिनका वर्णन महान् वाक्या स होता आया है। गौर वर्ण के लिए वृद्ध, चम्पक आदि, नय के लिए मृग, मन्त्रन, मीन, वपात, हस्त, चरण के लिए कमल, मुख के लिए चन्द्र, गति के लिए मराल, गज, शरीर के मोदमें के लिए रति कामदेव आदि का वर्णन होता आया है। इनके लिए कवि सादृश्यपूर्ण तथा विषमनामूनक

१ राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातरव मंदिर, जोधपुर।

२ रत्न-तरंग, जवान मिह, पुरातरव मंदिर, जोधपुर तथा मुनि ज्ञानि सागर-समूह, उदयपुर।

३. ‘निय कोकिल के बस घन सुनं दुख पावत मैं जगे मन मे।
तजि हांसि उदासि कमोड परो मुनि हारति नायक कुंजन मे।’
राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातरव मंदिर, जोधपुर।

दोनों ही अलंकारों को अपनाता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप आदि सादृश्यमूलक अलंकारों के सहारे रूपोत्कर्ष दिखाया जाता है। यह अलंकारिक वर्णन चित्रात्मकता की सृष्टि भी करता है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं नाटक के समान चलना, उठना आदि का वर्णन भी इस रूप में किया गया है, जिससे अलंकारों के कारण नाटकीयता का समावेश हो जाता है।

प्रकृति अधिकांशतः रूप-उत्कर्ष के रूप में प्रयुक्त हुई है। प्रकृति के उपमान की शोभा उपमेय से कम करके दिखाने में उसकी छुति को नायक अथवा नायिका के सम्मुख हीन, स्तान दिखाने में कवि का उद्देश्य अलंकार-प्रदर्शन से अधिक रूप को उत्कर्ष देना रहा है। फलस्वरूप मेघमलार 'चन्द उज्यारिहूँ, ते अति उज्ज्वल है,' देसकारी 'सरद के संपूरन सुधावर की सोभा को जीत लेती है' तथा भूपाली की 'मन्द गति को देखकर मराली लजा कर रह जाती है,' पंचम चन्द्रमा की छुति मंद करता है, तथा श्याम राग के तन की 'श्याम छटा श्यामे घन घटों की छवि को छीन लेती है'।

इसी प्रकार वियोगिनी कामांद का 'मुख पंकज सों मुरझाव' रहा है। वसंत राग के 'श्याम तन की शोभा नील सरोज से भी अधिक अभिराम' लगती है।

'नील सरोजहुँ तँ अभिराम लसै तन स्याम की सोभा सुहाई।'

गावँ नचै युवती हरिवल्लभ राग वसंत की रीत बनाई।'

नीलाम्बर में चमकता हुआ गौर शरीर ऐसा लगता है, मानों घन में दामिनि चमक रही हो।

'वर अम्बर नील मनो घन में तन की दुति दामिनि सी भलकै।'

'विज्जुलता तिय दमकि कै मिली स्याम घन आई हो।

नगवर स्याम तमाल के मनु लपटी हैं बेल सुहाई हो।'

१. 'अति उज्ज्वल चंद उज्यारिहूँ' तँ उपरं ना महों छवि छाजतु है।' संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
२. 'सरद संपूरन सुधावर की सोभा जीति वदन की दीपति दिपति उज्यारी है।' संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
३. 'कुंकुम की पोरि घुलि रही है कुचनि पर मंद गति देखि लजि रहति मराली है, संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
४. 'उमगे तन जोवन जोति जगै मुख चंदहु की दुति मंद करै।' राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
५. 'छीन लई छवि स्याम घटानि की स्याम वनो तनु है अति नीको।' संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
६. 'मुख पंकज सों मुरझाई रहो, जित ही तित डोलति है वन में।' राग-रत्नाकर, राधा कृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
७. संगीत दर्पण, हरिवल्लभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
८. राग रत्नाकर, राधाकृष्ण, वही।
९. रस-तरंग, जवान सिंह जी, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर तथा पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

रूप तथा उत्प्रेक्षा का आधार लेकर कभी कवि 'तिय' को 'विज्जुलता' तथा 'स्याम' को 'घन' का रूप देता है, और कभी उस गौर-स्याम तन के सम्मिलित रूप की कल्पना में कवि 'लमाल' से लिपटी हुई 'बेल' की कल्पना करता है। प्रकृति की इस रम्यता के सादृश्य पर कृष्ण तथा राधा का स्वरूप और भी अधिक निखर उठता है।

उपमान के रूप में प्रयुक्त प्रकृति के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं।

इसके अतिरिक्त प्रकृति के आलंकारिक वर्णन ने काव्य में चित्रात्मकता का समावेश कर दिया है। चित्रबला से न केवल प्रभावित वरन् उसके पूर्ण ज्ञानी में कवि वर्ण योजना में दक्ष हैं। प्रकृति के रंगों में साम्य तथा वैषम्य दिखा कर किस प्रकार काव्य-चित्र सा अंकित हो जाता है, इसका इन्हें बड़ा अच्छा ज्ञान है। प्रातःकालीन शुभ्रवेला में श्वेत रंग की साड़ी का पवित्रता से युक्त बड़ा तीक्ष्ण प्रभाव पड़ता है, अतः भैरवी 'प्रातः सर्प प्यारी उठि उठी श्वेत साड़ी भूरी फँती', जिसके कारण उसके 'मुल चन्द की उजारी जोति जागनी' है, अथवा मलयागिरि के वन (मलयागिरि का रंग नीले, बैंगनी आदि पर्वतीय रंगों की कल्पना लिए हैं) का घनत्व आसानी के श्याम वर्ण के 'देह की दीप्ति' को और अधिक 'दीपित' बना देता है।

चित्रात्मकता के अनेक उदाहरण इस काव्य में प्राप्त हैं। परस्पर साम्य रखने वाले रंग तथा विरोधी रंगों को साथ साथ दिखा कर वर्णन को चित्रित किया है। बेसरिया रंग का दुपट्टा पीला जरी तथा लाल रंग की इजार पहना कर कवि तुलसी तोड़ी को चित्रित करता है। सोरठी मुरग (लाल रंग) की साड़ी के साथ, हरे रंग का लहंगा पहने है, जो अत्यन्त सग रहा है, कंचन से शरीर में चन्दन का रंग तथा चन्द्रमा का रंग मिल कर काँति बढ़ा रहे हैं। बाले बाल तथा श्वेत मोती, लाल बिन्दी की छवि बढ़ा रहे हैं। इन रंगों से पूर्ण देशवारी रागिनी चित्रवत् दिखाई देती है।

चित्रात्मकता लाने के लिए केवल रंगों की योजना ही पर्याप्त नहीं है, वरन् भ्रमों का सूक्ष्म वर्णन इस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि नायिका का चित्र स्पष्ट होकर सामने आ जाए। 'वृषभानु-मुना की छवि को देखकर सबल दुख दूर हो जाते हैं।'

'नैन उनीदें भ्रम अरसाने पिय सग सब निसि जागे।

छूटे बार हार उर उरभे भरन छपर रग पागे।

१. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
२. संगीत वर्णन, हरिवन्तभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
३. 'वट बेसरिया पितवा जहरी, मग लाल इजार सुगंध सनी।' संगीत वर्णन, हरिवन्तभ, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।
४. 'कंचन सौ गात तामें चन्दन धरति राप्यो फँत्यो है प्रभास मुप चन्द की उजारी को।
कारे सटकारे अति सोमित सुदेत बेस मोतिन की मात भात ध्यंदा छवि भारी को।' राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

भुकि भांकनि मुसकानि मनोहर मनहुं मैं सर लागे ।

‘व्रजनिधि’ लखि वृषभानु-सुता-छवि निरखि सकल दुख भागै ।^१

इस काव्य में उपलब्ध आलंकारिक प्रकृति-चित्रण स्पंदन से युक्त और सजीव दृष्टिगोचर होता है ।

ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे प्रकृति का स्पन्दन स्पष्ट होता है । वादलों का भूमकर आना, नन्हीं वृंदों का बरसना, तथा पवन से वृक्षों की लता का भुक भुक पड़ना, प्रकृति चित्रों को गत्यात्मक बना देता है ।

भुक भूम भूम बदरा

बरसना लागे नानी नानी वृंदन तें । अस्ताई ।

रसराज पिय्या अजहुं नही आए ।

विरछ लता रही लूम लूम ।^२

नायिका के हृदय में कृष्ण के प्रति मिलन की आतुरता है । इसकी पीड़ा को समझ कर कामदेव के दूत के रूप में मेघ आते हैं और विरहिणी को वर्य वधाते हैं । कृष्ण की आकुलता का भी परिचय देते हैं । मेघों की चल-चित्र की सी छवि अंकित की गई है ।

‘राग मलार’

काम के आये मेघ नकीव

गरज गरज कै कहत वाम सों उदयो तोही नसीव ।

दामिनि दीप दिपावत भामिनि चलहु वेग करि पीर ।

घन वृंदन में देप सकत नहि तुम प्रिय प्रान अघोर ।

स्याम निशा मधि स्याम भेष सजि देपहु स्याम शरीर ।

तुव देपैं बिन आकुल नगधर अरी घरैं नहि धीर ।^३

राधिका के ‘मनोहर तीर पर स्थित वाग के मध्य भूला भूलते’ हुए प्रकृति भी इतनी आनन्द मग्न हो जाती है, कि ‘घन मधुर ध्वनि करने लगते हैं, पिक, मोर चातक शोर करते हैं ।’ ‘अलि रस से पूर्ण बहूत सी तानों का गान करने लगते हैं ।’ ‘हरित वन-भूमि लताओं पर भूम भूम कर, दूर से प्रिया की विहार-स्थली को देखकर मुदित होती हैं ।

‘मनोहर तीर मधि वाग फूला रचै

तहां भूलति ललित भानु नृप की लली ।

मधुर घन घोर पिक मोर चातक सोर

करत अलि गान बहू तान रस की रली ।

हरित वन भूमि रहे भूमि भूमि लतन पर

१. व्रजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० २२० ।

२. ‘ध्रुपद और खयाल’, मान सिंह जी, मुनि कान्ति सागर-संग्रह, उदयपुर ।

३. रस-सतरंग, जवान सिंह, मुनि कान्ति सागर-संग्रह, उदयपुर; पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

जहा खेलति प्रिया निज बिहार स्थली ।^१

ऐसा प्रकृति वर्णन नाटकीय, सजीव और संप्राण दृश्या की सृष्टि करता है। पाठक के समक्ष प्रकृति अपने कार्य व्यापारों में जीन चल चिः सी चलती रहती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति का स्वरूप बहुत कुछ परम्परा ही है अधिकतर के उद्दीपन के रूप में ही प्रकृति का वर्णन किया गया है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अपने चारों ओर विकसित और विस्तृत प्रकृति वैभव की ओर से इन सर्गीतकारों ने अपनी दृष्टि बन्द नहीं रखी। प्रकृति के साथ मनोभावों का साम्य उपस्थित करना उनका उद्देश्य रहा है और उसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है।

कल्पनातत्त्व

काव्य में कल्पना का विशेष स्थान है। कल्पना के आधार पर ही कवि ज्ञात जगत के चित्रों को गौरव घरातल से उठाकर उस स्थान पर पहुँचा देता है, जहाँ वह चित्र एवं नवीन रूप लिए तथा नए रंगों से चित्रित पाठक के समक्ष आ जाता है। कवि की प्रतिभा के अनुसार कल्पना के अनेक रूप बन जाते हैं। साधारण से साधारण वस्तु भी कल्पना का आवरण पहन कर सौन्दर्य की प्रतिभा जान पड़ती है। सर्गीत-काव्य, जो सर्गीत तथा शृंगार रस दोनों से समन्वित है, ऐसे आलम्बनों से भरा हुआ है, जिन्हें कल्पना के इन्द्रियगुणों रंगों में रंग कर अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जा सके। सीमाव्यवस्था शृंगार युग के प्रतिभावान तथा रसिक कवियों में कल्पना की विचित्रता भी प्रचुर मात्रा में थी, अतः सर्गीत-काव्य कल्पना के सुन्दर चित्रों से भर गया।

कल्पना के सहारे कवि प्रस्तुत दृश्यों का अप्रस्तुत उपमानों तथा दृश्यों से साम्य तथा वैषम्य दिखाकर अपने वर्णन में सजीवता लाता है। इसके लिए उसे अलंकारों की सहायता लेनी पड़ती है।

शृंगार युगीन सर्गीत-काव्य में जहाँ वस्तु वर्णन तथा रूप वर्णन हुआ है, वहाँ अधिकतर परम्परा से आये हुए उपमानों का ही प्रयोग हुआ है, नवीनता का अभाव सा है। कवि केशों के लिए नाग तथा घटाओं के अतिरिक्त तीसरा उपमान बटिनाई से बूँद पाता है। नेत्रों के लिए सज्जन, मीन, कमल तथा मृग आदि पारंपरिक उपमानों को छोड़कर कवि कहीं नहीं जा पाता। मुख की दीप्ति चन्द्रमा, कुन्दन, चपक तथा स्वर्ण के ही समान हो सकती है। नवीन काल्पनिक उपमानों का प्रयोग कवि के लिए असम्भव सा जान पड़ता है। इसी प्रकार अंगों के वर्णन में अन्य शृंगारिक कवियों के समान सौन्दर्य के माध्यम प्रतीकों की तुलना में नायक तथा नायिका को ऊँचा दिखाना ही पर्याप्त है। इसका उल्लेख पहले वस्तु-वर्णन में किया जा चुका है।

रास-केति में सप्राम का रूपक बोध कर, कवि नायिका तथा नायक दो प्रतिद्वन्द्वियों का मिलन दिखाता है। सरद पूर्णिमा की निशा है। वन में मलय समीर प्रवाहित हो रहा

है। यमुना के किनारे वेणु की ध्वनि हो रही है। 'वंशी धुनि' दूती बनकर ब्रज वाला के समीप जाती है। 'समर-विजय' आरंभ होता है। एक ओर से 'ब्रज वाला परम प्रेम के रथ पर आरूढ़ होकर, विषम पंथों की ध्वनि' करती जाती है। रास-केलि रूपी संग्राम करके 'मदन रूपी गढ़ को जीतना' है। मार्ग अवरुद्ध करने के लिए 'विमल जुन्हाई जगमगाती' है, सभी ओर वेणु ध्वनि छाई है। प्रेम रूपी नदी में 'तिय रगमगी है।' वृंदावन भी आ गया। 'तिय' उत्साह वश गृह काजों को छोड़कर चलती गई, रुकी नहीं। अन्त में श्याम रूपी रस मिला। सिंधु रूपी मन में सरिता रूपी प्रेम का प्रवाह हो रहा है। हाथों से हाथ मिलते हैं, मानों 'कमलों के बीच जुन्हाई की ज्योति' मिल रही हो।

इस प्रकार राधा कृष्ण से मिलती है और तब रास प्रारंभ होता है।^१ स्त्रियों के मध्य शोभित यह श्याम-समन्वित समूह 'कंचन मणियों के बीच श्याम मणि से पूर्ण कामदेव की माला' सी जान पड़ती है।

‘अति दरसी सरसी जु छवि छै तिय मधि नंद लाला हो ।

कंचन मणि विच स्याम मणि मनी मैन की माला हो ।’^२

इस प्रकार की कल्पना पूर्णतया नवीन नहीं है, फिर भी सुन्दर है।

अरुण चरणों में मेंहदी लगी हुई ऐसी शोभित होती है, मानों 'पंकज दल मंगल मान' कर बैठ गये हों।

‘चरन हरन मनि नहनि में दी मेंहदी सुपदान ।

वैठे पंकज दलनि मनी मंगल मंगल मान ।’

चरणों ने 'सहज अरुणाई' प्राप्त की है, मानों अनुरागी दृगों का रंग लिपट

१. 'पूरन ससि निस सरद की चलि बन मलय समीरा हो ।

होत वंण रच रास हित तरनि तनैया तीरा हो ।

वंशी धुनि दूती पठै बोली है ब्रज वाला हो ।

समर विजै आरंभ रस रास करन नंद लाला हो ।

पूरन प्रेम आरूढ़ रथ विषम पंथ धुनि वंना हो ।

रास केलि संग्राम हित चली मदन गढ़ लेना हो ।

विमल जुन्हाया जग मगी रही वैन धुनि छाया हो ।

प्रेम नदी तिय रंग मगी वृंदा कानन आया हो ।

रुकी न कापे तिय गई छांड़ि काज गृह चाहा हो ।

मिल्यो श्याम रस सिंधु मन सलिला प्रेम प्रवाहा हो ।

जुरें करनि फर कंचल विच अमल जुन्हाया जीती हो ।

हाव भाव वही गान गति रास रंग अति होती हो ।’

रसतरंग, जवान सिंह, मुनि कांति सागर संग्रह उदयपुर ।

२. रसतरंग, जवान सिंह, मुनि कांति सागर संग्रह, उदयपुर ।

३. वही ।

गया है ।'

वही वही विचित्र सी कल्पनाएँ भी मिलती हैं । 'सुंदर श्याम मुजान' की छवि वर्णन करते हुए जवान सिंह जी कहते हैं—

'प्रेम गली बिच रूप की पभा पसी हूँ पूर

लोचन दुर्बल बायु रे भए जात है चर ।'

प्रेम की गली के बीच रूप के स्तम्भ के समान मुख हँसी से पूरित है, जिसे देखकर लोचन दुर्बल बायु के समान उसी से चर हुए जा रह है । कृष्ण के हँसते हुए मुख की शान्ता का वर्णन है ।

कल्पना-वैचित्र्य का एक उदाहरण नागरीदास जी द्वारा लिखित दोहों में प्राप्त होता है, जिसमें भ्रमा के घागन में 'पेमा' सजाया गया है और प्रिय के मन पर शासन करने के लिए 'भ्रदालत' की योजना की गई है ।

'भ्रगना भ्रग आगी तनी घोपी लाल सुरग

मनो मँग पति स्याहू के पेमा पर उतग

हुव कुरसी बिच उरवसी ऊकी लखी खु तीर

पिय मन पति स्याही करन रची भ्रदालत छोर ।'

एक स्थान पर नेत्रों की क्या बाँधने वाला बनाया है, जो मोहन को 'सिनो' से विलीन रहने हैं तथा शोनागण 'इकटक' देखने रहने हैं । भ्रमका मोहन के सबेते को देखकर भ्रम भी कथक बनकर क्या भी कहने लगन हैं । इस सांकेतिक प्रेमालाप का ध्यानद नागरीदास श्रोता बनकर ले रहे हैं ।

'नँग कथक बाचत क्या मोहन सँग विलोक ।

पीवत श्रोता नागरी इह रस इकटक घोव ।'

'मीन विमल कपोल पर भलको की लट' भा जाने से कवि कल्पना करता है, मानों मदन सुंदर लेख लिखने वाला मूंगी है जिसने बाँच पर काफ लिखा है ।

'मीने विमल कपोल पर लगी छूट लट साफ

पुस गवीम मुतसी मदन लिप्यो बाच पर बाफ ।'

१. 'हचिर रूप कोमल विमल सहज अरुनई पाई ।

मनु अनुरागी दुगनि को रग रस्यो लपटाइ ।'

रस-तरंग, जवान सिंह, मुनि काति सागर संग्रह, उदयपुर तथा पुरातत्व मंदिर, जोधपुर ।

२. रसतरंग, जवान सिंह, मुनि काति सागर संग्रह, उदयपुर ।

३. रस तरंग, जवान सिंह जी, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर ।

४. वही ।

५. वही । इस दोहे का प्रथम चरण 'सुधारक' के 'प्रलक-शयक' में दूसरे रूप में मिलता है । "प्रलक सुधारक निय बदन लटकि पती यो साफ़ ।" विषयवद्-विनोद, प्रथम भाग, प्रथम संस्करण, पृ० ३६८ ।

दूती के लिए गेंद का उपमान बनाकर कवि एक सरस दृष्य की सृष्टि करता है। ज्यों ज्यों कृष्ण राधा के पास विनती का संदेश भेजते जाते हैं, त्यों त्यों राधा और भी अधिक मौन ग्रहण करती जाती है। बार बार संदेश लाने और ले जाने में दूती चागान की गेंद बन गई है। रात्रि बीती जा रही है। मिलन की कोई आशा न देखकर कुछ भुंभलाहट से भरे प्रेम-उपालम्भ में दूती राधा से कहती है।

‘आवत जाति अरि हौं हारि रही री

ज्यों ज्यों पिय विनती करि पठवत त्यो त्यो तुम गढ़ मौन गही री।

तिहारे बीच परै सो वावरी हौं चौगान की गेंद बही री।

कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर सुखद जामिनी जात बही री।”

जहाँ दृश्य वर्णनों की योजना है, वहाँ कवि की कल्पना अनूठी है। इस क्षेत्र में शृंगार युगीन संगीत-काव्यकार हिन्दी साहित्य में सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर सकता है। दृश्य चित्रों में जो विशेषता १८ कवियों की है, वह यह है कि पाठक के सम्मुख दृश्य अपने वास्तविक रूप में खिंच जाता है। उसकी स्थिरता जड़ न रह कर चेतना को प्राप्त हो जाती है, जिससे पाठक, दर्शक बन जाता है।

उमंग से भरे हुए कृष्ण-राधा भूला भूल रहे हैं। सभी सखियाँ गान करती हुए उन्हें भुला रही हैं। प्रारंभ में कवि भूले पर बैठे या धीरे धीरे भूलते हुए कृष्ण-राधा की मुस्कान तथा सुगन्धित शरीर आदि का वर्णन करता है। धीरे धीरे भूले की गति में तीव्रता आती है। विनोद तथा गति के कारण केश भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और गति तीव्र होने पर श्रम-विन्दु झलक आते हैं। प्रिय के ‘अंगों से लगी’ राग देश में गाती हुई राधिका अतीव सुन्दरी लगती है।

‘भूलत रंग उमंग सून नव जोवन सुकुमारी हो।

भूलन आई सवै जु री कुंज भवत सुपकारी हो।

मृदु मुसकनि पिय भावती मुप सोभा सरसाती हो।

रंग रंगी पिय श्याम के नवल नेह हुलसाती हो।

सौवै लपट मधुप गन आवत अंग सुगंध सुहाती हो।

नव नवला सी भावती स्याम संग रस भाती हो।

नव नव रूप उजागरी सुन्दर सोभत भेसा हो।

भूलत विविध विनोद सू छूट छूट गए केशा हो।

स्वेद पेद तन झलक ही स्याम सुमदन नरेसा हो।

अंग लगी पिय स्याम के गावत राग जु देसा हो।

गुन गरवीली भावती अति सोभा सरसाई हो।

ललित हिडोरे छवि लसी प्रीतम के मन भाई हो।”

१. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, पृ० २२६।

२. रस-तरंग, जवान सिंह जी, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

उपर्युक्त चित्र में कल्पना के आधार पर चित्रण की सजीवता और रससात्मकता का प्रच्छा आयोजन हुआ है।

कृष्ण लताओं की ओट से राधा को अकेले भूलते देखकर मुग्ध होने है, यह दृश्य कवि की कल्पना को प्रसार देता है।

‘नगधर रसिक लात देयँ लतनि ओट वारं

तून तोर तोर मति बिसराई है।

भूलत रंगीली की तरंगन बड़ी हैं यो घटा

ओट चद मानो घूँघट दरसाई है।’

घूँघट के भीतर दुलहिनी के विवल लोचनों की ‘मीन वेतु के मीन’ से समता देकर, कवि नेत्रों की चपलता का दृश्य सम्मुख रख देता है।

‘दुलहिनी लोचन विवल है मोहन मुख छवि लीन

घूँघट में अकुलात मनु मीन वेतु के मीन।’

दृश्य चित्रों की कल्पना में रास के चित्र विशेष रूप से सुन्दर बन पड़े हैं। रास का वर्णन पढ़ते समय, कृष्ण और राधा का सखियों के साथ किए गए रास नृत्य का दृश्य नेत्रों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। नृत्य की गति में भ्रमिक विवास स्पष्ट रूप से जान पड़ता है। सर्व प्रथम नर्तक और नर्तकी सहे दिखाई देते हैं। संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। पेंरो की गति, सपूर्ण नृत्य, संगीत की बड़ी हुई लय के साथ नूपुरों की गति में वृद्धि, नर्तकियों के उल्लास में उमग, चरम सीमा पर पहुँचा हुआ मृदंग का स्वर, नर्तकों की नूपुर ध्वनि तथा एक दूसरे के प्रति अभिनयात्मक भाव आदि सब का चलि-चित्र सा स्रिचता जाता है। कवि की कल्पना में ये चित्र इनने स्पष्ट रहते हैं कि सजीवता स्वभाविक रूप में आ जाती है।

रास मंडल में उधर कृष्ण की झलकें राधिका के कुडलों में उलझ जाती हैं, इधर राधिका की बेसर कृष्ण की बनमाला में ‘अरुभी’ रह जाती है। इस प्रकार ‘गौर और श्याम’ एक दूसरे से उलझ जाते हैं। इतनी देर आवेग में नृत्य करने के कारण पाँव ढग-मगाने लगते हैं। मुकुट एक ओर झुकता है, चन्द्रिका दूमरी ओर जाती है, मिर के सफल शृंगार रास के रस में मग्न हो जाते हैं, स्त्रियों के झलक अपने स्थान से हट जाते हैं, केस गुधन से छूट छूट पड़ने हैं, हार टूट टूट कर गिर रहे हैं। यह सौन्दर्य राशि, नृत्य की इस धमिल अवस्था में बिलखी पड़ रही है, जिसने मग्न्य का भी मन मग्न किया है, ता ओर जिस में सामर्थ्य है कि इसका वर्णन करे।

‘उत अरुभी कुडल झलक, इत बेसर बन माला हो।

गउर श्याम अरुभी दोऊ मडल रास रसाना हो।

गर बहिया गति तेन मिल थम बस मियमत भाया हो।

१. रस-तरंग, जवान सिंह जी, पुरातरंग मंदिर जोधपुर।

२. वही। यह दोहा किसी अन्य कवि का जान पड़ता है, कवि ने इसे गीत की अन्तरा रूप में गण्य है।

डारे मन नै सवान के डगमग डगनि डूलाया हो ।
 लेत बलैया रीझ दोऊदोऊ पोंछत थम बारी हो ।
 नचत सनी अति रंग सों बनी मदन अनुहारी हो ।
 उते लुको हो जब मुकुट हते चंद्रिका बारा हो ।
 भये रास रस मगत तन सर के सकल सिंगार हो ।
 खूँटि खूँटि अंचर गए, छूटि छूटि गए दारा हो ।
 अमिक रास रस रंग पै छूटि छूटि गए हारा हो ।
 कहत कहत कहाँ लगि कहें कवि मति मंद प्रकासा हो ।
 तिन के मोह दिलास में कोरि कोरि कै रासा हो ।
 नागरिया दये रास में अगनि कलप दिलाया हो ।
 मनमथ हू को मन मथ्यो कथ्यो कौन पै जाया हो ।”

संगीत काव्यकारों ने श्रुतकारों के द्वारा काव्य में कल्पना का परिचय तो दिया हो है, कहीं कहीं ऐसे सरस प्रसंगों की योजना की है कि इनकी मूल की प्रशंसा करनी पड़ती है ।

कृष्ण और गोपियों के प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए गोरस-लीला की कल्पना में एक चित्र उपस्थित किया है, जिसमें गोरस बेचने जाती हुई सर्वा को कृष्ण मार्ग में रोकते हैं तथा गोपी-कृष्ण का परस्पर संवाद होता है । यह गीत ‘गरबा’ के लिए लिखा गया है, अतः नृत्योपयुक्त सरस वार्तालाप है ।

‘गोरस मांगत गोरसिक । हो । चलन देत मग रोंक ।
 भगरत हैं किस दान कै । हो । पाँ रस नैनन ओक ।
 बदन नाहीं खालिनी । हो । अंग जोवन उरनात ।
 मुसकनि महरि मजेजम् । हो । सोमित सुंदर गान ।
 जावन माती फिरत है । हो । दान हमारे नार ।
 गरब गहेली खालिनी । हो । बोधत बचन सम्भार ।
 रूप लालची लाल हो । हो । मांगत नाहिन दान ।
 चलत कछु तुम और हो । हो । मानत नाहिन आन ।
 जोवन गर्व गहेलड़ी । हो । मानहुं मेरी दान ।
 गोरस मोहि चपाइये । हो । सैनन हाहा पात ।
 लाल लु मानत नाहि हो । हो । मोहि हटकी मग मांह ।
 लोक चतुर लप पाइये । हो । छाड़ौं मेरी बांह ।
 प्रेम छके दोउ विपन मधि । हो । भगरो दान निवार ।

१. नागरीदास छत, रस-तरंग, जवान सिंह जी, मुनि कांति नागर-संग्रह, उदयपुर । यह पद नागरी छाप से युक्त है, अतः नागरीदास छत है, परन्तु जवान सिंह के रस-संग्रह ‘रस-तरंग’ से उद्धृत है ।

नगधर प्यारी बुज भयि । हो । प्रीन छके सुकुवार ।”

कृष्ण और राधा के इस प्रेम भरे सवाद में बड़ी सजीवता है ।

गोपियों को मुरली से सदैव ही सौतिया डाह रहा है । मूर की गोपियाँ भी कहती थीं कि मुरली कृष्ण के अधरो पर लेट जाती है और अपने पैर दबवानी है, कृष्ण को टेढ़ा खड़ा कर देती है, इतने बूट देने पर भी ‘मुरली तऊ गोपालहि भावत’ । रमछान की राधा मुरली को अधरो पर रखने को मना कर देती है, ‘मुरली अधरान धरी अधरा न धरोयो ।’ लगभग वही भावना यहाँ मिलती है ।

‘मुरलिया भार भरी रो तैं मोहे नद ताल
पिय रस अधर लगी निसदिन तू मोनि सुहाय सुहाय ।
बिहरत अधर पलव सय्या पर पिय मुप लगी सुहाय ।
धुनि मुनि विकल भई हम तलफत लाग्यो विरह दहाय ।
नगधर पिय मुप लाग लाग कै तू बैरिन मति पाय ।”

‘मुख लगना’ मुहावरे का बड़ा सुन्दर प्रयोग है । बूट देने वाले व्यक्ति के लिए स्त्रियों की भाषा में ‘खाए जाने’ का प्रयोग प्रचलित है । वही प्रयोग यहाँ है कि ‘कृष्ण के मुँह लग कर, तू हमें न खाए जा ।

सरस प्रसंगों के अतिरिक्त उचित चमत्कार भी इस काव्य की विशेषता है । यह भी कवियों की कल्पना शक्ति का परिणाम है । गोधूलि की वेला में घर लौटती हुई गोपी को कृष्ण मार्ग में रोक लेते हैं । गोपिका अपने आँचल को छुड़ाने के लिए अपनी सास का डर दिखाती है, ऊँचल बघन की याद दिलाती है और फिर कृष्ण को तज्ज्वल करने के लिए बलि से दान माँगने की कथा पर व्यग्न करती है । ‘बलि से दान माँगा था, तब तौ वामन (बोने) हो गए थे, अब देखो, हम से दान लेकर किस छवि को प्राप्त करते हो । कृष्ण को परास्त करने में यह उक्ति सहायक होती है ।

‘राग गौरी बीतालो ।

बैर मोघुरिक भई, रोकी सँ मग भाभ, छाड देहो अधरा ग्रह सामु गुन पायो है ।

नगधर रसिक ताल प्रेम मनवारे प्यारे, रूप रस भोजँ भोदान हटलाय हो ।

साज हूँ कूड़ हूँ स्थाप्य मेरी यह मानो बात, आने दधि घोमे मे, ऊँचल बघाय हो ।

बलहूँ पै माग दान वामन भए हो देखो हम हूँ पै दान ले के वौन छवि पाय हो ।”

१. रसतरंग, जवान सिंह जी, पुरातन्त्र मंदिर जोधपुर ।

२. वही ।

३. रस तरंग, जवान सिंह जी, मुनि ज्ञानि सागर-संग्रह, उदयपुर ।

संकेतों के द्वारा कृष्ण तथा राधा के भावों को बताने के लिए दूतियों ने विचित्र कल्पनाएँ की हैं। वन्द कमल से रात्रि का संकेत, पानी की बूंदों से आँसुओं की ओर संकेत प्रसिद्ध ही है। प्रतापसिंह जी 'व्रजनिधि' की रचना में भी कुछ इसी प्रकार की कल्पना है।

‘रागसारंग वृंदावनी, खयाल (जल्द तिताला)
पिय प्यारी भोजन भेलेहूँ करत मनो मन हारे।
कांसों कनक रु सुवरन चौकी रचना रचि ललिता जु धरें।
भक्ष्य भोज्य अरु लेज्य चोज्य ओ चोस्य पेय लें अमित भरें।
गुपचुप लाय प्रिया मुख दीनी अर्द्ध पान ले आप करें।
समुझि सकुचि चतुराई को प्यारी नैनन मांझ लरे।
खांड खिलोना नटनी लेकरि प्रीतम के सनमुखहि अरे।
नोक ठंठोलहि समुझ लाल जू हसनि दसन से फूल भरे।
श्री राधे व्रज-निधि को कौतिक सखियां अंखियन मांह चरें।’^१

भाषा तथा शैली

काव्य का सौन्दर्य भाषा ही में निहित है। शृंगार युगीन संगीत-काव्य की विशेषता का सौन्दर्य है। व्रज भाषा का जो रूप राजाश्रित कवियों के द्वारा निर्मित हुआ है, उसमें फ़ारसी के प्रभाव से विशेष माधुर्य आ गया है।^२ इन कवियों का शब्द-चयन संगीत से पूर्ण है, अतः नाद तत्त्व इसमें विशेष है। चित्रोपमता, गत्यात्मकता, आलंकारिकता, प्रभावोत्पादकता आदि इस काव्य की भाषा के गुण हैं। काव्य-गुण ओज, प्रसाद तथा माधुर्य, रसानुकूल प्राप्त हैं। शब्द शक्ति की प्रचुरता है। अनुकरण मूलक शब्दों के प्रयोग से ध्वन्यात्मकता की सृष्टि की गई है।^३ इस काव्य का साधन तथा साध्य दोनों ही संगीतात्मक होने के कारण इस काल की रचनाओं में अनुकूल छन्दों का प्रयोग प्राप्त होता है।

संगीत-काव्य की भाषा सर्वत्र व्रज ही है। संगीत विषय के लिए प्रयुक्त व्रज का ऐसा उपयुक्त स्वरूप इन काव्यों में देखकर यह अम होने लगता है कि संगीतात्मकता ने

१, व्रजनिधि ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० २६८।

२. “The sweetness and melody of Brij Bhasa appealed powerfully to the nobles of the imperial court at Agra, and their contact proved highly beneficial to its growth. In the hands of hindu officers who had learnt Persian, the language lost its old crudity, and became sweet, chaste, and artistic”. History of Muslim Rule. Ishwari Prasad, p. 543.

३. “संगीतमयता के गुण की वृद्धि शब्दों की मैत्री तथा भावानुकूल ध्वनि वाले शब्दों की योजना से भी होती है।” अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, डा० दीन दयाल गुप्त, द्वितीय भाग, प्रथम संस्करण, सं० २००४, पृ० ७६१।

ब्रज का यह स्वरूप बना दिया, अथवा ब्रज भाषा के स्वाभाविक माधुर्य ने कवियों ने संगीतात्मकता ला दी। ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप यहाँ पाया जाता है, अधिकतर तत्सम शब्दों का प्रयोग है। तत्सम का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलता है, मत वही भी काव्य में विलम्बता नहीं आने पाई है।

तत्सम शब्दावली में भैरव के रूप-वर्णन का एक चित्र है—

‘उज्जल गात सोहात सुधा सम

उज्जल वस्त्र विराजत तैसो ।

सीम जटा मनि कुडल वानन

कण्ड विपे विपसोम सो जैसे ।”

तद्भव शब्दों के निर्माण में इन वाक्यों का शब्दों की कोमलता की ओर ध्यान रखा है। इस दृष्टि से भाषा में निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। अधिकतर ‘स’ को ‘स’ तथा ‘स’ को ‘श’ में परिवर्तित कर अनेक शब्दों का तद्भव रूप बन गया है। ‘विशाल’ का ‘विसाल’, ‘सीम’ का ‘सीम’, ‘विश्राम’ का ‘विसराम’ शब्द बन जाता है।

तत्सम शब्दों की मात्राएँ हटा कर तथा जोड़ कर भी तद्भव शब्द बनाए गए हैं। ‘त्रिलोचन’ के स्थान पर ‘त्रिलोचन’, ‘आनंद’ का ‘अनंद’, ‘ललाट’ का ‘लिलाट’ हो गया है। वही अक्षरों का लोप तथा वृद्धि भी हो जाती है। ‘परिवार’ का ‘परवार’, ‘त्रिशूल’ का केवल ‘सूल’, ‘उज्ज्वल’ का ‘उज्जल’, ‘स्वप्न’ का ‘सरुप’ हो गया है। ‘मालव कोमिक’ शब्द का रूप ‘मालकोसिक’ अथवा ‘माल कोम’ इसी प्रकार बन गया है।

संयुक्त वर्णों में कठोरता आ जाती है, अतः एक संयुक्त वर्ण को तोड़ कर दो वर्ण बना लिए हैं, अथवा दोनो वर्णों में से एक ही रख लिया गया है। अतः ‘धनाश्री’ का ‘धनासरी’, ‘मुकु’ का ‘मरकु’, चंद्र का ‘चद’, उद्योत का ‘उदोत’ ‘वागेद्वरी’ का ‘वागेद्वरी’ अथवा ‘वागेद्वर’, ‘भूति’ का ‘भूरति’ बन गया है। इन शब्दों में कोमलता आ गई है। शब्द के प्रारम्भ में यदि संयुक्त वर्ण हो तो प्रारम्भ के अर्द्धाक्षर का अवश्य ही लोप हो जाता है, जैसे ‘स्फटिक’ का ‘फटिक’। ध्वनि में कोमलता लाने के लिए अल्प प्राण से महाप्राण और महाप्राण से अल्पप्राण बना दिया जाता है, अतः ‘घ’ के स्थान पर ‘ग’, ‘क’ के स्थान पर ‘ग’ बन गया है। ‘प्रकाश’ के स्थान पर ‘परकाश’ ‘प्रकट’ के स्थान पर ‘परगट’ हो जाता है।

कोमलता लाने के लिए आवश्यकतानुसार वही वही स्वरों तथा व्यंजन का योग कर लिया जाता है। ‘उल्लास’ का ‘उल्हास’, ‘जरी’ का ‘जहरी’ ‘मुसकान’ का ‘मुम्कान’ बन जाता है।

‘ज’ का ‘य’, ‘य’ का हर स्थान पर ‘ज’, ‘ण’ का ‘न’, ‘व’ का ‘व’, ‘व’ का ‘व’, ‘ड’ का ‘ड’ हो गया है। ‘जवान सिंह’ का ‘यवान सिंह’, ‘योगिनि’ का ‘जोगिनि’, ‘पुवनी’

का 'जुवती', 'कल्याण' का 'कल्यान', 'मणि' का 'मनि', 'करुणा' का करुना, 'तोड़ी' का 'तोडी', 'पहाड़ी' का 'पहाडी', 'बहुरि' का 'बहुरि', 'बंगाली' का बंगाली, 'वसंत' का 'वसंत' आदि शब्द इसके उदाहरण हैं।

शब्दों का बहुवचन बनाने में 'नि' का योग करके तत्सम शब्दों की कठोरता को कोमल कर दिया गया है। 'जटा' का 'जटानि', 'पक्ष' का 'पक्षीवन', 'तरंग' का 'तरंगन' आदि शब्दों को इसी प्रकार कोमल बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त लोक-प्रचलित तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है। 'वसत्र' के लिए 'वसन', 'गर्जन' के लिए 'गाज', 'मस्तक' के लिए 'माथा' ऐसे ही प्रयोग हैं।

संगीत की लय के लिए आवश्यकता पड़ने पर दीर्घ मात्राएँ लघु और लघु मात्राएँ दीर्घ बन जाती हैं। 'गरे' को 'गरै', 'आसावरि' को 'असावरि', 'यौवन' को 'जोवन', 'माथे' को 'माथै' का प्रयोग इसी प्रकार हुआ है।

शृंगार-युगीन काव्य की भाषा मूलतः ब्रज है, परंतु इसमें देशज तथा विदेशी दोनों भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। इसके दो कारण हैं। एक तो संगीत समस्त उत्तर भारत के राज्याश्रय में फैल गया था, दूसरे संगीत सीमा में बाँधी जाने वाली कला नहीं है, अतः शास्त्रों, ग्रन्थों अथवा गेय गीतों के द्वारा समस्त राज्यों में प्रचारित हो गया। यही कारण है कि प्रत्येक देश तथा गायक के अनुसार भाषा में परिवर्तन आ गया। जैसा शृंगार युगीन परिस्थितियों के अध्याय में बताया जा चुका है कि संगीत को न केवल दिल्ली दरबार में वरन् अधिकांश रूप में रियासतों के नरेशों तथा सामन्तों के दरबारों में आश्रय मिला था, अतः यह संगीत काव्य एक प्रदेश में सीमित नहीं रहा और सभी प्रदेशों के लिए लिखा गया। संगीत प्रेमी नरेशों के उत्साह के कारण संगीतज्ञों का एक से दूसरे राज्यों में आना जाना भी भाषा के मिश्रण का एक कारण बन गया। भाषा के ब्रज रूप में उन प्रदेशों के शब्द आ गए, जिनमें कवि अथवा कवियों का संगीत पहुँचा, फलस्वरूप देशज भाषाओं में राजस्थानी, अवधी, बुंदेलखंडी, पंजाबी तथा बंगाली सभी प्रभाव कहीं न कहीं पड़ा।

शृंगार युगीन संगीत काव्य का निर्माण मुगल बादशाहों के संरक्षण में विशेष रूप से हुआ, अतएव अरबी, फारसी तथा उर्दू के शब्दों का आ जाना स्वाभाविक था।

देशज शब्दों में सबसे अधिक राजस्थानी बोलियों का प्रभाव पड़ा है। अधिकतर संगीत काव्यकार भी राजस्थान में राजा हुए हैं, अतः कुछ पद तो केवल राजस्थानी ही में लिखे गये हैं।

‘आज रंगभीनी है जी रात ।

सुघड़ सनेही म्हारे महल पदार्था मिलस्या भर भर गात ।

रंग महल में रंग सूं रमस्यां, करस्यां रंग री वात ।

‘वृजनिधि’ जी ने जावा न देस्यां होवाथी नैं परभात ।”

राजस्थानी से प्रभावित ब्रज का प्रयोग तो बहुत अधिक प्राप्त होता है।

‘पारोसन कु मैं धपनाई बबहु न लैं बहु नाँव ।’

‘देख्यो नगघर छैल अनोयो जण जण को मन सोलैं ।’

‘पिय मन रो अधियारो दूर गया सुप सेजा री सैल मे ।’

उपयुक्त उदाहरणों में कु (की), जण जण (जन जन), रो (का) का प्रयोग राजस्थानी है।

राजस्थानी के प्रतिरिक्त पंजाबी का प्रयोग भी अधिकतम दृष्टिगत होता है। केवल पंजाबी में लिखे गए गीत भी प्राप्त हुए हैं। पंजाबी तथा राजस्थानी दोनों से मिश्रित ब्रज में भी और केवल पंजाबी मिश्रित ब्रज में प्राप्त होते हैं। केवल पंजाबी में लिखा गया ‘ब्रजनिधि’ का एक पद है,

‘ईमन

तपदे वखण नू मैडे नैन ।

दिल दे अदर हूका उठ दी रैन दिहा नहि खैन ।

वेपरवाही नद महर दा मुधि मैडो नहि लैन ।

बिसनू भाखा गल्ला सईये ‘ब्रजनिधि’ ब्रज मुख देन ।’

पंजाबी के बारन-चिन्हों तथा शब्दों ‘नू’, ‘दा’, ‘नाल’ ‘सानू’, ‘बगा’ का प्रयोग तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है।

‘मैनु दिल जानी मोहन भाव दानी ।

‘नद दानी गुर प्यारा भावदा ।’

‘ये तो मन भावदा मुजाण ।’ आदि।

मिश्रित भाषा का एक सुंदर उदाहरण, मानसिंह जी कृत एक सपान में प्राप्त है।

‘बयो ए बलाल नी ।

बगा दाहडा पिलाय दे । अस्नाई ।

बाई घर भायो छै मारु मनबालडो ।

ऊनै जू रू विलमाय है ।

बाई घर मारे ने मारे बारणे ।

तीजी ठोर न जाण दे ।

बाई धारो ऊने रो उणिहारो एव सी जी गुं विलम रह लो ।

१. मान सिंह कृत ध्रुपद और छयाल, मुनि कान्ति सागर-संग्रह, उदयपुर ।

२. गीत संग्रह, जधान सिंह, पुरातत्व मंदिर, जोधपुर ।

३. मानसिंह कृत ध्रुपद और छयाल, मुनि कान्ति सागर-संग्रह, उदयपुर ।

४. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० २६८ ।

वाई जी सूंथीड़ी सो पिय्या मतवालो हूँ इसो चीसरो कढाय दे ।^१

‘चंगी’ तथा ‘नी’ का प्रयोग पंजाबी है तथा अन्य राजस्थानी शब्द प्रयुक्त हैं ।

ब्रज में पंजाबी क्रियाओं का प्रयोग भी प्राप्त होता है ।

‘सलीने स्याम ने मन लीता

रत्त दिहाडे कल नहि पड़दी क्या जाणां क्या कीता ।’^२

इसी प्रकार वुंडेलखंडी, अवधी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है ।

देशज भाषाओं के ग्रामीण प्रयोग भी यत्र तत्र प्राप्त हैं । ‘गलबहियां’, ‘खरभर’,

‘पीढाय’, ‘हरियाली बनो’, ‘बनड़ा’, आदि शब्द इसी प्रकार के हैं ।

फ़ारसी, अरबी तथा उर्दू के शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त है । अनेक पद उन्हीं भाषाओं तथा शैली में लिखे गए हैं । उर्दू के शब्द तो ब्रज भाषा का एक अंग बन गए हैं ।

फ़ारसी मिश्रित उर्दू का एक ध्रुपद कृष्णानन्द व्यास देव ‘रागसागर’ के ‘राग-कल्पद्रुम’ में संग्रहीत है ।

‘वैटुल्ला सरीक अल्ला अभी कुदरत ।

रट दुसरो कीनो रसूल जगत सुहाग ।

आप करतार कर सुत हैदर दीयो नवी को

तुम कर बसी सुघारो उमद को ।

दीन भजव तुम मदीन इलम आली ।

वहां हसन हुसैन दोड करत सेवा बन्दगी ।

हक आरबदीन आंख दसा मुदवाकर ।

जाफर काज मरजात की हकीतकी न

कीतक वादी न अशकरी आश पूरण में

हदी महम्मद हादी रदनुमा ।’^३

संगीत काव्यकारों को उर्दू भाषा इतनी प्रिय लगी कि ब्रज के समान ही उर्दू में एक बड़ी संख्या में ‘रेपता’ पद लिखे हैं ।

‘दर खाव मुझे दाद सोच दई निर्दई ।

तड़फूँ हूँ बेकारारी में बस वावरी भई ।

खोया हवास होश-बजा किस सेती कहूँ ।

आतिश विरह की मेरे तन मन में आ छई ।

पैग़ाम आया प्यारे का सुन खुरंमी हुई ।

सद शुक्र बजा लाई भला अब तो सुधि लई ।

१. मानसिंह कृत खयाल, मुनि कांति सागर संग्रह, उदयपुर ।

२. वृजनिधि-प्रांथावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, पृ० १६६ ।

३. लखनऊ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी; संगीत नाटक अकेडमी पुस्तकालय, न्यू देहली ।

पूछे थी हकीकत में 'ब्रजनिधि' की जुवानी ।
कि इतने में कहा कि नहीं पाती पिया दई ।
पाती लगाय छाती से बैठी थी बाबने
खुलने न पाई खाम मेरी आल खल गई ।^१

उर्दू शब्दों का प्रयोग ब्रज भाषा में विरल भा जान पड़ता है ।

'प्रिय दुग बिहरन का करी मनमथ परस फिरास ।'^२

'कँफ भरी अखियन सू हेलो भारत छिन छिन गवं गहेली ।'^३

हुस दिलाइ साबले प्यारे मन जवरी सँ लीया ।^४

'दिल', 'मफा', 'बेवफा', 'महर', 'अजब', 'जुदाई', 'नजर' आदि उर्दू शब्दों का बाहुल्य है ।

इन रचनाओं में सड़ी बोली के त्रिया रूप भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने हैं । यह अधिकतर उर्दू के प्रभाव के कारण आया है ।

'सुनकर दिया जवाब बिहसि 'ब्रजनिधि' प्यारे,

मुझको तो प्यारी एक तू ही क्यों अन्न सठी ।^५

'राखे पियारी तुम तो डोना सा कर गई हो ।' आदि ।

विदेशी भाषाओं में उस समय तक अंग्रेजी भी भारत में आ चुकी थी । अंग्रेजी से हिन्दी का सम्पर्क उस समय तक स्थापित नहीं हुआ था, अतः अधिक शब्दों का घाना तब सम्भव था, परन्तु एक दो शब्दों का प्रयोग यह चरितार्थ कर देता है कि अंग्रेजी भाषा भी किसी सीमा तक इन कवियों को परिचित बना चुकी थी ।

'राम सारंग (चौताल)

बैठे दोऊ उसीर—बगला में श्रीपम मुख बिलगत दगति-वर' म 'बगला' शब्द अंग्रेजी के 'बगलो' शब्द से आया है ।

संगीत-काव्य में शब्द-चयन माधुर्य तथा तात्पर्य की दृष्टि से किया गया है, अतएव अधिकतर बोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है । सयुक्त तथा द्वित वर्णों का प्रयोग यथा सम्भव नहीं किया है । शब्दालंकारों के सहारे भाषा को सुन्दर बनाया है । संगीत सम्बन्धी रचनाओं में श्रुति माधुर्य है, अतः श्रुत्यानुशास का अधिकतर प्रयोग है ।

१ ब्रजनिधि ग्रंथावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, पृ० ३२१ ।

२ रस-तरंग, जवानसिंह, पुरातत्त्व मन्दिर, जोधपुर ।

३ रस-तरंग, जवानसिंह, पुरातत्त्व मन्दिर, जोधपुर ।

४ ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, पृ० १६२ ।

५ वही, पृ० २५७ ।

६ वही, पृ० ३१३ ।

७ वही, पृ० १५६ ।

‘अति लाल लसै दुति अंतर की, तन में तरुनाई कछु सरसै ।’
 ‘भूपन भाई जनाई कछु मुस्कयाई तवै बहुते ललचानी ।’
 ‘लोनी लसै दुति देह की यो लपि गोत कपोत को लाज रह्यो है ।’
 ‘मीठे मीठे वैन चित चैन दैन कहि कछु मुस्कयाई उपजावत मदन को ।’

उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ल, स, त, द, न, म आदि अक्षरों के बारम्बार प्रयोग से पदावली में लालित्य आ जाता है। यह श्रुति-माधुर्य संगीत-काव्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।

संगीत की सृष्टि करने के लिये शब्दों का चुनाव ऐसा किया गया है कि शब्दों में माधुर्य श्रवित होता सा जान पड़ता है।

‘निकसि निकसि मंडलनि तैं लेत ललित गति लाला हो ।

देखि देखि अंकन भरति रीभि रीभि बस वाला हो ।’^१

ऐसे उदाहरणों से यह काव्य भरा पड़ा है। मधुर बनाने के लिए ही द्वित्त तथा संयुक्त वर्णों का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः ‘हर्प’ के स्थान पर ‘हरप’, ‘सन्मुख’ के स्थान पर ‘सनमुप’ हो गया है।

‘सब जन हरप बघाई कीरत सनमूप गाई ।’^२

इन रचनाओं की भाषा में संगीतात्मकता निहित सी हो गई है, अतः अक्षरों तथा शब्दों की आवृत्ति मात्र से ही काव्य में गेयात्मकता आ जाती है। शब्दों तथा अक्षरों के चुनाव में अधिकतर न, ल, स, त आदि कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है। संगीत इन शब्दों से भङ्गुत सा होता है। जहां ट, ज, क आदि कठोर अक्षर आते भी हैं, वहां उनको भी मधुर वर्णों के सहयोग से सरस बना दिया गया है।

‘जमुना तट बंसी बट छैया ठाढ़ो वैन बजावे हो हो ।

कोउ-इक नट नागर रस सागर गुन आगर गुन गावै हो हो ।

गलबहियां दै के प्यारी को राग मुनाय रिभावै हो हो ।

रसिक सिरामनि स्याम सुंदरवर ब्रजनिधि हियो सिरावै हो हो ।’^३

भाषा को संगीतात्मक बनाने में अनुप्रास सबसे अधिक सहायक होते हैं। छेकानुप्रास तो इतना अधिक है कि उसकी गणना ही व्यर्थ है। वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास तथा अन्त्यानुप्रास सभी का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। अनुप्रास की विशेषता यही है कि एक अक्षर की बार बार आवृत्ति होने से स्वयं ही एक स्वर-लहरी का निर्माण हो जाता है। उसको पढ़ने से स्वाभाविक रूप से पाठक के स्वर में लय उत्पन्न हो जाती है। वही लय रचना को संगीत से पूर्ण बना देती है।

‘मुख दीन मलीन धरे पट को कर वीन लिये मुरझाई रही ।’
 में ‘ईन’ की पुनरावृत्ति मधुर है।

१. रस तरंग, जवानसिंह, पुरातरुव मंदिर, जोधपुर।

२. वही।

३. ब्रजनिधि ग्रन्थावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, पृ० १५६।

‘रति सी रमनी रति मंदिर मे पति केलि कलाणि रिभावन है ।’

‘लागी जपावन भादन कौ जुनि आवन गावन तानन है मन ।’

मे श्रमश र, त तथा ‘आवन’ के बारम्बार प्रयोग करने से श्रुति-माधुर्य उत्पन्न हो जाता है ।

संगीत-काव्य की अधिक प्रभावपूर्ण बनान के लिए अनुकरण मूलक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें यह काव्य नाद-तरंग से सम्पन्न हो गया है । जो शब्द अपना अर्थ स्वयं ही प्रतिध्वनित करने हा, वह काव्य का सामर्थ्य तथा संगीत दोनों ही प्रदान करते हैं और इसी प्रकार काव्य की प्रभावोत्पादक शक्ति में भी वृद्धि हा जाती है । अनुकरण मूलक शब्द कार्य व्यापारों, वातावरण के सजक अवयवों तथा आभूषणों के लिए प्रयुक्त हुए हैं ।

रात्रि भर जागते रह कर पनि के साथ केलि कीडाएँ करते रहने के कारण ‘मधु माधवी’ के शरीर में शिथिलता आ गई है, परन्तु प्रेम में पगी है, घत माना मंदिरा के बहुत प्रविष पान करने से छक गई हो, ऐसी श्रुति हा गई है । इसके कारण नेत्रा में आलस्य, निद्रा, प्रेम प्रसन्नता, प्रेम प्राप्ति का सन्ताप, आत्म विश्वास मंदिरा का उन्माद तथा सब भावों के साथ प्रिय को फिर देखने की अभिन्तापा, एक पक्ति में आ गई है ।

सब अंग षकी, मधु माध छकी, छवि देपन का अस्तिथा लतकै ।”

इस पक्ति में ‘षकी’ शब्द सुनते ही नायिका का शिथिल होकर गिरता हुआ शरीर दिखाई देता है । ‘छकी’ शब्द सुनकर प्रेमोन्माद के आधिक्य से भ्रमता हुआ मुख सम्मुख आता है और ‘लतकै’ शब्द से आत्मा में मुख देखने की अभिलाषा, लालच, अत्यन्त तीव्र चाह प्रेम आदि भावों का परिचय मिलता है । ये शब्द कार्य व्यापारा के अनुकरण पर रखे गए हैं । इसी प्रकार हृदय के उछल हुए भावों के लिए ‘चरजत तरजन’ शब्द का प्रयोग, भूँड में आती हुई क्षिपों के लिए ‘भूँडन घूमत आवें’ अपना अर्थ स्वयं ध्वनित करते हैं । आभूषणों से युक्त स्त्रिया के भूलने पर ‘भूलत भमक भकोर नमै,’ कहने से भूलेंव हिलने पर आभूषणों से निकली हुई ध्वनि स्वयं सुनाई देने लगती है । सता, मुमनों से मरे होने के कारण अपने जीवन का प्रदर्शन ‘लहकि लहकि’ कर करती है । ‘लहकि लहकि’ शब्दों से आत्म प्रदर्शन, आत्म-मोन्दर्ष का आभास, आनन्दानुभूति को अपने में सीमित न रख सक्ने का अर्थ, ध्वनित होता है ।

१ राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातरव मंदिर, जोयपुर ।

२ “अरी यह मन चरजत तरजत हो । बाली प्यारी । राख्यों नाहि रहाय ।”
रस-तरंग, मुनि कांति सागर-सप्रह, उदयपुर ।

३ “भूँडन घूमत आवें । बाह बा । फागुन रंग बढावें । बाह बा ।” बहो ।

४ “भूलत भामक भकोर नमै अनि नगधर विष मन भाई ।”

रस-तरंग, जवानसिंह जी, मुनि-कांति सागर सगह ईदयपुर ।

५ “लहकि लहकि सता सुमन सुनार रही लहकि सुगंध भग रंग उपजावें है ।”

गीत सप्रह, जवानसिंह जी, पुरातरव मंदिर जोयपुर ।

लाक्षणिक प्रयोगों में प्रचलित मुहावरों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में देखने में आता है। 'विक जाना' अपने आप को समर्पण करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अतः गोपी कृष्ण से कहती है—

‘कान्हां तैं मेरी पीर न जानी ।

बिन देखे तलफों दिन-रैना छवि को निरखि लुभानी ।

‘अरे निरदई निठुर नंद के अंखियन बरसत पानी ।

ब्रजनिधि तेरी चितवनि मांही को तिय नाहि विकानी ।’^१

कृष्ण ने ‘शीश पर अमित दुति चंद्रिका’ धारण की है। ‘उर पर लाल वनमाल, कटि पर पीत पट’ कसा है। ‘गजगति, से चलकर बांसुरी बजाता है, फिर मुस्कुराकर ऐसी चितवन से देखता है कि ‘जब से नैनो ने निहारा है, तब से सुधि हार दी’। दुखी होकर नायिका कहती है ‘यह विहारी छवि देखकर तो मेरा मन, न घर का रहा न घाट का ।’

‘नैननि निहारी सुधि हारी या विहारी छवि

तब ते न मेरो मन घर को न घाट को ।’^२

‘घर का न घाट का’ मुहावरे का सुंदर उदाहरण इस उक्ति में मिलता है।

‘हाथ मलना’ या ‘हाथ मलते रह जाना’ का प्रयोग तभी होता है, जब अपनी अधिकार-प्राप्त वस्तु किसी और के द्वारा ले ली जाए। इसका बड़ा सुंदर प्रयोग यहाँ मिलता है। श्याम के साथ नृत्य करती हुई राधिका जरतारी सारी में झिलमिलाते हुए शरीर के साथ ऐसी शोभायमान हो रही है कि दामिनी उस दृश्य को देखकर ‘हाथ मलती’ रह जाती है। श्याम वन में गौर-वर्ण के साहचर्य से उत्पन्न, सौन्दर्य की अधिकारिणी अभी तक दामिनी ही थी।

‘रास में रसीली रावे श्याम संग नाचे

जरतारी सारी लसै भीना झिलमिल गात

नाचत श्याम संग भावती, मलै दामिनी हाथ ।’^३

१. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० १७३।

२. ‘शीश पर सोहत अमित दुति चंद्रिका की।

वानिक रहूँयो है बनि ललित ललाट को।

राजत उदार उर पर वनमाल लाल।

कटि पट कसत पिछौरा पीत पट को।

गज गति ऐवो बर बांसुरी बजैवो मृदु।

मुसुकि चितवो चित चेटक उचाट को।

नैननि निहारि सुधि हारी या विहारी छवि

तब ते न मेरो मन घर को न घाट को ।’

ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, पृ० २६१।

३. रत्न-तरंग, जवान सिंह, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

‘भाड भोजना’ का अर्थ होता है, समय व्यर्थ गवाना मयवा जो कुछ उपनयन किया, उसका कोई उपयोग नहीं किया, वह सब भाड में ही भाक दिया। कवि इसका प्रयोग अपने मन को शिला देते समय करता है।

‘भाज लौ तो तेरो कही कही सब हेरी अब
लोक लाज भार लै व भार हो म भोविये ।’

लक्षणा तथा व्यञ्जना का मिश्रित रूप इस उद्धरण में प्राप्त होता है।

प्रिय के मिनन की ‘लगन’ अग्नि में भी अधिक है, अग्नि तो जल से बुझाई जा सकती है, परन्तु ‘लगन’ तो तभी बुझेगी, जब प्रिय धाकर मिलेंगे। कृष्ण स स्पष्ट रूप से यह न कहकर कि ‘आमो, मेरी लगन को तृप्त करा’ अपनी इच्छा का संकेत मात्र किया गया है।

लगनि अगनि हूँ तँ अधिक निस दिव जारे जीय ।
प्रगट अगनि जल तँ बुझै लगनि मिल जो पीय ।’

व्यंग पूर्ण वचन बोलकर गोपिकाएँ कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती हैं, अतः ऐसे ही वचनों में उक्ति चातुर्य भी मिल जाता है। बार बार रूटना और मनाना राधा के वस के बाहर की बात है, अतः कृष्ण के प्रति व्यंग्यक्ति करती है।

‘धरी धरी को रुसना हा कैसे बन आवे ?

है कोउ तेरे ववा की चरी निन उठ पड़ा लागि मनावे ।’

‘घड़ो घड़ी में रुटने से कैसे काम चलेगा ? पाँच पड़ कर मनाने का कठिन कार्य निम्न प्रति नहीं हो सकता। कोई तुम्हारे बाबा की दासी तो नहीं हैं, जा नित्य उठकर पाँच पड़कर मनाएँ ?’ राधा की भोली व्यंग्यक्ति सुनकर ही कृष्ण मुग्ध हो जाते हैं और ‘गिरधर नागर राधे राधे राधे’ गाने लगने हैं।

कृष्ण और राधा के प्रेम वर्णन में उक्ति-व्यंग्यत्व भी प्राप्त हो जाता है। पपीहा ऐसा निष्ठावान पक्षी है कि केवल स्वाति-नक्षत्र से ही तृप्त होता है, और कोई भी जल वण उसे संतुष्ट नहीं कर सकता, अपने प्राणों की पपीहे से समता करते हुए राधा कृष्ण से कहती है कि ‘हम तो भोले हैं, तुम चतुर प्रेमी हो, प्राणों को पपीहा जान कर हो प्यासा मार रहे हो।’ अपनी दुर्बलता प्रकट हो जाने पर राधा के मन में हल्का सा परचाउप है। यही इस पंक्ति से व्यक्त हो रहा है कि ‘जालने हो न’ कि तुम्हारे समान कोई और नहीं है, जो इन प्राणों की प्यास बुझा सके।’

१. वज्रनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० २८७।

२. वही, पृ० २८४।

३. कृष्ण दास कृत पद, वज्रनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० २२७।

४. ‘अब तो कठिन भई मेरी घाली तो बिन लालन और न भावै।

कृष्ण दास प्रभू गिरधर नागर राधे राधे राधे गावै।

कृष्ण दास कृत पद, वज्रनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, पृ० २२७।

‘हम भोरी तुम चतुर सनेही कोन रची विवना यह आनि ।

आनंद घन ह्वे प्यासन मारत प्रान पपीहा जानि ।’^१

उक्ति-चातुर्य कवि की प्रतिभा का परिचायक है। कवि साधारण सी बात को इस प्रकार कहता है, जिसमें कुछ चमत्कारिता आ जाए। वियोग की अग्नि ने बड़ी कठिनाई उपस्थित कर दी है। ‘मन में रखती हूँ तो तन जलता है, और कहती हूँ तो मुख जलता है ।’

‘सजनी वान वियोग की कठिन बनी है आइ ।

मन में राखे तन जरे, कहूँ तो मुख जरि जाइ ।’^२

यह तो सभी जानते हैं कि ‘गांठ पड़ने’ से सुख नहीं मिलता, परन्तु ‘गंठजोड़े की गांठ’ में रंग चीगुना हो जाता है। विरोधाभास अलंकार के आधार पर ‘गंठ जोड़े की गांठ’ अर्थात् विवाह के प्रेम बन्धन की ओर इंगित किया है।

‘गांठ परै सुख होइ नहि यह सब जानत कोइ ।

गंठि जोरे की गांठि में रंग चीगुनो होत ।’^३

कहीं कहीं साधारण रूप से कही गई उक्तियों में प्रच्छन्न भाव-संकेत के द्वारा सौन्दर्य की सृष्टि हो गई है।

गोपी को सिर पर पानी रखे देख कर कृष्ण उससे अनुरोध करते हैं कि ‘नेक’ पानी पिला दो। गोपी पानी पिलाने लगती है। कृष्ण ‘ओक’ (अंजलि) लगाते हैं, परन्तु उंगलियों को ढीली कर लेते हैं, जिससे पानी नीचे गिर जाता है और वह नेत्रों से गोपी की ओर संकेत करते जाते हैं। खालिनी देख कर समझ जाती है, मुस्करा कर कहती है ‘मैं तुम्हारी प्यास को जान गई ।’ और सिर पर गागर रख कर घर की ओर चली जाती है।

‘प्यासन मरत री नेक प्यावो मोंहि पानी ।

लेहु जल पीवो लाल जव इन ओक कीन्ही ।

ढीली अंगुरिन जल चुचावत नैन सैन मिलावत

निरखि ग्वारि मुसकाय के कहत प्यास जानी ।

फिरि गागरि भरि सिर पर घरि घर चाली

तव लाल गैल रोवयो मग मई बाल अनाखानी ।’^४

काव्य में रस के उत्कर्ष के कारण गुण की स्थिति मानी गई है ।^५

१. आनन्द-घन कृत पद, ब्रजनिधि ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० २२५ ।

२. आनंद-घन कृत पद, ब्रजनिधि ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० २८१ ।

३. वही, पृ० २८१ ।

४. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० १६७ ।

५. काव्यांग-कौमुदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० २०७ ।

प्राचीन आचार्यों के अनुसार माने गए दस गुणों (श्लेष, समाधि, श्रोत्रार्थ, अर्थव्यक्ति, कांति, सुबुभारता, समता, प्रसाद, माधुर्य तथा श्रोज) में से केवल तीन गुण प्रसाद, माधुर्य और श्रोज परवर्ती आचार्यों के द्वारा माने गए हैं। 'दोष मात गुणो मे से कुछ तो दांगे के परिहार स्वरूप होने से गुण मान लिये गये थे और कुछ का अन्तर्भाव तीन गुणों में ही हो जाता है',^१ अतः यहाँ इन्हीं तीन गुणों का वर्णन किया जा रहा है। इस काव्य में तीनों ही गुण प्राप्त होने हैं। प्रसाद गुण के अनुसार काव्य सरलता से युक्त होना चाहिये। 'जहाँ सरल, सीधे-सादे, सुबोध शब्दों के द्वारा वाक्य रचना की जाती है, वहाँ 'प्रसाद' गुण होता है।'^२ इस दृष्टि से लक्षण-काव्य तथा उदाहरण काव्य दोनों में 'प्रसाद' गुण सर्वत्र पाया जाता है।

‘राग कामोद कल्याण—गाढ चौताला
गला लाग मिलूगी पीय स्वा मे तारे।
रस राज तोरे कारण मैं रही हू
सारी रँग भर जाम जाग।’^३

प्रथमा

‘मोरवा बोले है। देखो नद कुमार।
मोरवा बोले है। देखो सुदरता को मार।
मोरवा बोले है। देखो अद्भुत रूप रसाल।
मोरवा बोले है। देखो अति अद्भुत नटराज।’^४

सामासिक पदावली से युक्त काव्य-रचना में श्रोज गुण की स्थिति होती है।^५ इस दृष्टि से इस काव्य में श्रोज गुण कम मात्रा में पाया जाता है। सामासिक पद गायन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होते। गेय बनाने के लिए सामासिक पदों को विच्छिन्न करना आवश्यक होता है, फिर भी कहीं कहीं श्रोज कुछ मात्रा में प्राप्त हो जाता है।

‘सरस भा सर-सरित निस-कमल दिन रमल
अलि-अवलि-मान-धुनि मुनन छकि छकि रहे।
नाना-खग-बु द-नुल वरै चट चरचह
लठा बल-बुज कहन-बनि तकि तकि रहे।’^६

१. काव्यांग कोमुदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० २०८।

२. वही।

३. मानसिंह कृत ध्रुपद तथा हवाल, धुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर।

४. जवान सिंह कृत रस तरंग, पुरातत्त्व मन्दिर, जोधपुर।

५. ‘श्रोज समासभूयस्त्वमेद् यथादि जीवितम्।’

अग्निपुराण का काव्य शास्त्रीय भाग, रामलाल शर्मा शास्त्री, पृ० ८३।

६. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० २०४।

अथवा

‘फुलवन सों भूकि रही लता महि

ठाढे जहाँ कुंवर नटनागर ।

नव द्रुम पल्लव नव कुसुमावलि नवफल वृंदावन गुन आगर ।

नव निकुंज अलि-भुंज गुंज नव मंजु कंज प्रफुलित नव सागर ।

नवल लाल नव बाल माल गल वसन नए भूपनहि उजागर ।”

अधिकतर ओज का वर्णन वीर तथा भयानक रस के अन्तर्गत होता है । संगीत-काव्य में इन रसों का प्रयोग नगण्यप्रायः है, भूतः स्वाभाविक है कि ओज इस काव्य में अल्प मात्रा में प्राप्त है ।

‘क्रोध, ईर्ष्या आदि अवस्था के समान गम्भीरता का जहाँ अभाव हो और वैर्य का समावेश हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है ।” संगीत-काव्य में अधिकतर शृंगार रस का ही वर्णन हुआ है । क्रोध, ईर्ष्या आदि भावों का वर्णन प्रेम के अन्तर्गत ही हुआ है, अतः माधुर्य गुण प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है । ‘जहाँ लम्बे समासों को त्याग कर छोटे छोटे समासों के व्यवहार से मधुर रचना की गई हो, वहाँ माधुर्य गुण माना जाता है ।” इस दृष्टि से भी संगीत-काव्य में माधुर्य गुण सर्वत्र व्याप्त सा जान पड़ता है ।

‘हे री मनमोहन ललित त्रिभंगी ।

नूपुर बजत गजत मुरली बुनि ललित किशोरी जी रो संगी ।

रास रसिक रस अदभुत राजत तान तरंगन रंगी ।

ब्रजनिधि राधा प्यारी चित पर मननि भरे हैं उमंगी ।”

कृष्ण के सांवरे रूप से प्रभावित गोपी सखी से जाकर कहती है कि कृष्ण की रूप-माधुरी ने मुझ पर तो जादू कर दिया है ।

‘ए री खाल सोहिनी मोहिनी सांवरे खार ।

लालन मोहे मोहिनी कीनो विविध सिंगार ।

मृगमद आज लिलाट है छल्यो अजब पिलवार ।

पंजन नैन चलाय के जकरे जुलफ जंजीर ।

यह मोहन दिलदार को मारत सैनन तीर ।

फाग भरी अनुराग सो निकसीं गृह के द्वार ।

पिचकारी मुरसैन की लिये अजब मुकुमार ।

सुंदर विमल सुदार तन ओढ़ै भीनो चीर ।

१. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० २०४ ।

२. ‘क्रोधेर्ष्याकारगाम्भीर्य माधुर्य व्यंशगाहिता ।’

अग्निपुराण का काव्य शास्त्रीय भाग, रामलाल वर्मा शास्त्री, पृ० ८३ ।

३. काव्यांग-कौमुदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० २०६ ।

४. वही, पृ० १७५ ।

मोहे नगधर यार तू धरी धरै नहीं धीर ।^१

भाव तथा भाषा दोनों ही के द्वारा माधुर्य से ये गीत पूर्ण हैं ।

संगीत काव्य के प्रकृति चित्रण में भी कला का प्रभाव है । रूप-चित्रण तथा वस्तु-चित्रण सभी चित्रात्मकता लिए हैं, परन्तु भाषा में चित्रोपमना उपस्थित करने की क्षमता अद्वितीय है । ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिससे चित्र सा अंकित हो जाए, यह भाषा के सामर्थ्य को बढ़ा देता है । ऐसे शब्द अपने किसी पर्याय से बदले नहीं जा सकते ।

‘रूप उमग सन्धो रहे मोहन प्रीन घनाह

उपमा को भटकत किरै लोभी नवल बनाइ ।’^२

यहाँ पर ‘सन्धा’ शब्द साहित्यिक न हान हुए भी, एक वस्तु का सभी ओर से किसी द्रव्य से लिपटे रहने का अर्थ ध्वनित करता है । ‘सना’ हुआ शब्द में सजावट नहीं है । कवि ‘हुआ हुआ’ भी कह सकता था, परन्तु ‘हुआ हुआ’ एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा भिगोए जाने का अर्थ देता है । कवि स्पष्ट कर देता है कि यह प्रयत्न वसा प्रेम में भिगोया हुआ दृश्य नहीं है, यह तो अनायास ही ‘रूप की उमग’ से ‘सन’ गया है । ‘लोभी’ शब्द भी लोभ का परिचायक है । लोभ में सतुलन नहीं होता । सब कुछ ले लेना चाहता है । अदम्य रूप रसि का लोभी यह ‘नवल बना’ बना हुआ है ।

‘अनुसावत धग मुदी अगिया पनि सावत है लखि नीद भरौ ।

कर मो भजराय बड़े सुर माय जगायन की यहू भाव धरो ।’^३

में ‘भजराय’ शब्द, हाथ से पकड़ कर किसी व्यक्ति को भिभोड कर उठाने का अर्थ देता है । इसको पढ़कर सामने एक अलसाये हुए अंगो वाली, मुँदती आँखों से पति को मोये हुए देखकर, विचित्र भावों के साथ गा गाकर हाथ में पनि के तारीर को भिभोड कर जगाने का प्रयास करती हुई नायिका आकर लखी हो जाती है ।

कवि के मर्मर्य शब्दों में गीत वस्त्र धारण किए, नटवर वेष से मुस्कुरा कर नैनो को नचाते हुए, माधुरी ध्वनि की वेणु बजाने हुए वृष्ण की सुन्दर मूर्ति नेत्रों के सम्मुख चित्र सी जाती है—

‘पट पीट वसे नट वेष लसे मुगकाय के नैन नचावन की ।

गर गुजन भाव विमाल दिनें कर में वर वज्र फिरावन की ।

मधुरी धुनि बेन बजावनि गावनि बानि परी तरसावन की ।

निसि ओस रादा मन माहि वसे छवि वा बन ते बनि सावन की ।’^४

शरद की रैन में मधुर बसी की ध्वनि छाई थी । रसीली तान की सुनकर श्रवणाला धावून हो गई । वदना इतनी बड़ी कि गुणी, वैद्य, सभी हार गए, परन्तु राधा की व्या

१. रस-तरंग, जयान सिंह, पुरातरु मंदिर, जोधपुर ।

२. गीत-संग्रह, जयान सिंह जी, पुरातरु मंदिर, जोधपुर ।

३. राग-रत्नाकर, राधाकृष्ण, पुरातरु मंदिर, । जोधपुर ।

४. अज्ञानिधि-प्रभावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० २६०

दूर नहीं हुई। अंत में चतुर सन्धियों के द्वारा कृष्ण बुलाए गए। रसिक वन कर कृष्ण सँजीवनी लाए, मुरली में 'कुछ' गाया और सभी—

‘उठी तब चौंकि के प्यारी, लखें दृग खोली वनवारी।

गई वेदनि जु ही सारी, सखी मिलि लेत बलिहारी।

पिया ने अंग सिंगारे, भ्रमकि मंडलि पै पग धारे।

गए नूपुर के भनकारे, बजे बांजन तुम न्यारे।’^१

इस वर्णन से राधा की वेदना, कृष्ण का उपचार, सभी चित्र के समान सम्मुख आ जाते हैं।

कहीं कहीं शब्दों का ऐसा सुन्दर प्रयोग है कि केवल एक शब्द से ही सम्पूर्ण चित्र खिंच जाता है।

‘विज्जुलता तिय दमकि के मिली स्याम घन आई हो।

नगवर स्याम तमाल के मनु लपटी है बेल सुहाई हो।’^२

घन के समान श्याम से, विजली के समान युतिमती नायिका के मिलन में तथा पुरुष के समान कठोर तमाल वृक्ष से नारी के समान कोमल बेल के लिपट जाने में एक ओर तो रूप-सादृश्य का सुन्दर चित्रण है तथा दूसरी ओर नायिका की प्रिय से मिलने की आतुरता ‘दमकि कै’ मिलने में विदित होती है। केवल विजली ही ‘दमकि कर’ मिल सकती है, जिसका श्लेष के द्वारा अर्थ लेने पर ‘चमक कर’ और ‘तिजी से’ दोनों अर्थ लगाए जा सकते हैं। दोनों ही से नायिका की मिलने की व्याकुलता और दीङ्कर प्रिय से मिलने का दृश्य उपस्थित होता है। इतनी अधिक प्रतीक्षा और विह्वलता के पश्चात् जो नायिका प्रिय से मिलेगी, वह केवल दूर से ही नहीं मिलेगी, वरन् बेल के समान लिपट जाएगी, जिससे शरीर और मन किसी में भी परस्पर दूरी न रह जाए। कलात्मकता इन पंक्तियों में पूर्ण पराकाष्ठा को पहुँच गई है।

भाषा को अलंकारों से सुसज्जित करना शृंगार युगीन कवियों की एक प्रमुख विशेषता थी। संगीत-काव्यप्रकार भी इसके प्रभाव से अपने को पृथक् न रख सके। ढूँढ़ने पर तो सभी प्रकार के शब्द तथा अर्थ अलंकार प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु इस काव्य में अलंकारों के प्रयोग में भी एक सीमित दृष्टिकोण रहा है। कवियों ने दो प्रकार से आलंकारिक वर्णन किया है। एक तो उन अलंकारों को चुना है, जो काव्य को संगीतमय बनाते हैं अर्थात् अनुप्रास आदि दूसरे, जो राग तथा रागनियों के स्वरूप को किसी भी प्रकार से उत्कर्ष देते हैं, ऐसे अलंकारों का विशेष प्रयोग किया गया है। फलस्वरूप, काव्य में कृत्रिमता तथा विलम्बता लाने वाले अलंकार अत्यल्प मात्रा में मिलते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप आदि का अधिकतर प्रयोग है। रूपक तथा श्लेष, कहीं कहीं प्राप्त हो जाते हैं।

१. ब्रजनिधि-ग्रन्थावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० ३०६

२. रस-तरंग, मुनि कांति सागर-संग्रह, उदयपुर।

केवल पाठित्य-प्रदर्शन के लिए इस काव्य की रचना नहीं हुई, इसीलिए काव्य वहीं भी अलंकारों से बोझिल जान नहीं पड़ता ।

सबसे अधिक प्रिय अलंकार अनुप्रास है । छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, धृत्यानुप्रास तथा धन्त्यानुप्रास के प्रयोग से काव्य में लालित्य तो आया ही है, दृश्य को सजीव भी बनाया गया है ।

‘गौर तरुण मूरत मदन कठ मुक्त मणि हार ।’

+ + +
‘कुमुमनि की माला गरं धरं मुकट मन सीस ।’ +

छेकानुप्रास तो स्वाभाविक रूप से इनके काव्यों में आ जाता है । वृत्यानुप्रास के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं ।

‘अग्न अग्न अग्न तरंगन’

+ + +
‘बचन त कमनीय बलेवर वाम बलानि मे कोविद मानो ।’
+ + +

अथवा

‘घोर लिए चित ही चतुराचित चोरिनी कवन की भनकार सुनावै’ में वृत्यानुप्रास के अच्छे उदाहरण हैं ।

धृत्यानुप्रास का आनन्द इन कवियों ने पूर्णतया लिया है । संगीतात्मक ध्वनियों का परिचायक यही अनुप्रास है, जिसके बिना संगीतकार ही हो सकते थे ।

‘सुन्दर सरस तन जोवन बनाउ बनी पूजति विरचि

को सजति मोद मन को ।’

‘त्रियुरे छबिले बेम संगत सुदेस भेस राने

रान नैन रस करुना मे ठई है ।’

+ + +
‘सुन्दर स्याम सलोने लोने करि राखे नैननि के तारे ।’
+ + +

अथवा

‘महु मुमवान जात मन म सिहास, उर आनंद

न मान मोठी बात बनरात है ।’

आदि अनेक उदाहरण दृष्टिगत होत हैं ।

उपमा भी इन कवियों का प्रिय अलंकार रहा है । ‘रमाल’ दृगवल्ल सो, ‘पोठ दुबूसन की तुल दामिनि सी’, ‘दिजली सो सरीर’, कह कर प्रकृति के उपमानों से शरीर के अवयवों की समता दी है ।

१. राग माला, कल्याण मिश्र, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

२. संगीत दर्पण, हरिवत्सल, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

रूपक का प्रयोग भी सौन्दर्य-वर्णन में अधिकतर मिलता है। जब वनिता पावस बनकर आती है, तब 'नीलाम्बर घन', 'अंगदुति दामिनी' 'मांग के मोती वग पांति', 'अलका-वलि धुखाई', बन जाते हैं, 'नखमणि और मेहंदी इंद्रधनुष की छवि पाते हैं, नूपुर दादुर के समान बोलते हैं, चितवनि वर्षा की झड़ी लगा देती है।' इस प्रकार विरह का ताप मिटाया जाता है।

'मलार

वनिता पावस ऋतु बनि आई।

नीलांबर घन दामिनि अंगदुति चमकनि सरस मुहाई।

मुक्त मांग वग-पांति मनोहर अलकावलि धुखाई।

नखमनि मेहंदी इंद्रधनुष मनो सोहत अति छवि पाई।

नूपुर दादुर बोलनि सोहै चितवनि भर वरसाई।

मेरी विरह ताप 'व्रजनिधि' सब मिलि कीनी सियराई।'^१

रूपक के अनेक उदाहरण मिलते हैं।

नैना अंचल रूपी पट में नहीं समाते, कजरा रूपी सांकर से बांध कर रखे, फिर भी अत्यंत चंचल हैं, भाग जाते हैं।

'नैना अंचल-पट न समाई।

कजरा सांकर से बांधे तउ अति चंचल भजि जाई।'^२

उपमा और रूपक दोनों ही के आवार पर कवि कृष्ण रूपी पंकज के जन्म लेने पर व्रज बालाओं का भ्रमरी रूप वर्णन करता है।

'घन सी नीवत घुस्त है, विज्जुलता सी बाल

इंद्रधनुष पट लसत हैं मनु बूंदनि बेंदी भाल

घन ज्यों वरपत नंद जू दान रंग भर मेह।

दादुर बंदा रटत है सोभा बढ़ी सुगेह।

वगदल से मुक्ता लसें भूपन रतन अपार

दान रंग सरिता चली सुवरन रज तन पार।

दधि कादो सरवर भरे बालहि हंस कलोल।

नगधर पंकज जन्म सुनि व्रज अलि बढ़ी अलोल।'^३

यह स्पष्ट है कि संगीत-काव्य में अलंकारों के प्रयोग का उद्देश्य प्रदर्शन न होकर काव्य को मधुर तथा ललित बनाना रहा है, फिर भी अपवाद स्वरूप एक दो पद ऐसे प्राप्त होते हैं, जिनमें यमक तथा श्लेष के सहारे चमत्कार उत्पन्न किया गया है। यमक का एक चमत्कार-पूर्ण प्रयोग यहाँ उद्धृत है।

१. व्रजनिधि ग्रंथावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, पृ० २०७।

२. व्रजनिधि ग्रंथावली, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, ग्र०।

३. रस-तरंग, जवान सिंह, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर।

'राग बानरो — ताल फिरती

हरित बंदव भूमि हरियारी हरी अमावन हरयो समान ।

हरी सवारी साज चल्थो है हरी गाज सब हिन मन राज ।

हरि तनया प्रफुलित हरि गुजत हरि सोभा सुप दाम ।

हरित लतनि से हरित हिडोरा हरि सग भूलत हरि मुप वाम ।

हरी कुज गहवर हरियारी हरि साभा बरनी नहि आत

हरे स्तन तन बसन हरे रग हरी पट्टप मात्ता सरसान ।

हरी हरी पर सोभित भद्रभुत हरि बरसत हरि लायो ।

हरी राग गावत मुरली म मधुरं मन हरि भायो ।

हरि बरनी हरि गवनी री तु हरि लाचनि भद्रमातो ।

हरि कटि लचकन सग भूलन में हरि वैंनी उछरानी ।

हरिप हरिप गावत मधुरं सुर भई हरी रग रानी ।

नगधर हरी हरप हरियारै हराहरी सब हिन मन जाती ।'

इस गीत में हरी शब्द को लेकर यमक का चामत्कारिक प्रयोग है ।

यहाँ सभी प्राप्त अलंकारों का प्रयोग दिखाना सम्भव नहीं है अतः दा एक उदाहरण कविया के कौशल का चरितार्थ करने के लिए पर्याप्त हाग ।

जहाँ प्रसिद्ध उपमान का वणनीय उपमम द्वारा निरादर किया जाय, वहाँ प्रतीपा लवार होता है ।' राग 'मालकास की नार्या गौरी का वणन करत हुए कवि नादिरा के मुख से चन्द्रमा का लज्जित होना बनावना है यही प्रतीपालकार है ।

'पवन बसन धूप देप चंद सार्जों विधि रचि पचि

के बनाइ सुप दानि है ।'

अथवा राग हिंडाल के 'देह की दुनि का दवावर 'रूपान का गीत लज्जित हा कर रह गया ।

लोनी लमै दुनि दह की यौ लपि मान कपोत

की लाजि रह्यो है ।'

जहाँ कारण का प्रतिबन्ध करने वाली वस्तु के हान हुए भी काय हा जाग यहाँ तृतीय विभावना अलवार होता है ।' राधिका सभी स कहती है कि 'राज राज व कारण नेत्रा को मना करती रही फिर भी कृष्ण के पाम बरजारी करके चन गए ।

१ रम तर ग, अशानमिह, पुरातत्त्व मंदिर, जोधपुर ।

२ काव्याग कौमुदी, तृतीय कला, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० ६६ ।

३ सभाभूषण, गंगाराम कृत, आर्य भाषा पुस्तकालय, वाराणसी ।

४ संगीत-दर्पण, हरिवल्लभ पुरातत्त्व मंदिर जोधपुर ।

५ काव्याग-कौमुदी, तृतीय कला, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पृ० १५२ ।

‘आज अचानक भेंट भई री ।

हीं सकुचाइ रही अनबोली उनि हंसि नैननि

सैनि दई री ।

लोक लाज वैरिनि रही वरजति ये अंखियां वरजोर

गई री ।”

कारण का प्रतिबन्ध होते हुए भी कार्य हो जाता है, यही विभावना है ।

इसी प्रकार यद्यपि संगीत-काव्य में लगभग सभी अलंकार प्राप्त हो जाते हैं, फिर भी अधिकतर अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक तथा श्लेष का ही अधिकांशतया प्रयोग हुआ है ।

छंद

छंद वह काव्यात्मक रचना है, जो किसी विशेष नियमानुसार मात्राओं में बद्ध हो ।^१ मात्राओं से रहित रचना भी अपना एक अलग नियम बनाने के कारण छन्द युक्त रचना कहलाती है । सभी प्रकार के छंदों में विशिष्ट यति तथा गति के कारण गीतात्मकता आ जाती है, अतः छंद मूलतः गेय होता है । ‘किन्हीं छोटी बड़ी ध्वनियों के व्यवस्थित सामंजस्य का ही नाम छंद है ।’ ‘सामंजस्य की प्राप्ति के लिए छन्द के भिन्न भिन्न ध्वनि समूह-खंडों में ध्वनियों का तोल माप या वजन बराबर होना चाहिए ।’^२ यही ध्वनि संतुलन का नियम संगीत में भी आवश्यक होता है । छंद तथा संगीत के निर्माण-तत्त्व समान होने के कारण छंद तथा संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध स्वयं ही सिद्ध हो जाता है । संगीत की दृष्टि से छंदों में से कुछ अधिक, कुछ कम उपयुक्त होते हैं । संगीत-काव्यकारों ने उन्हीं छंदों को चुना है, जो बहुत अधिक संगीतात्मक थे । पिगल शास्त्र का विषय होने के कारण छंद, शास्त्र की सामग्री बने रहे, संगीत में उनका कोई स्थान नहीं बन पाया । कुछ रचनाएँ इस प्रकार की प्राप्त होती हैं, जो छंद शास्त्र में वर्णित, छंदों से अधिक गेय हैं, जो मात्राओं में बँधी हैं, परन्तु संगीत की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहने के कारण केवल संगीत की सामग्री समझी जाती रही हैं । संगीत-काव्यकारों ने इनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग करके दिखा दिया है कि ये गेय छंद भी साहित्य के अन्तर्गत स्थान बनाने के पूरे अधिकारी हैं । साहित्यिक मात्राओं तथा सांगीतिक मात्राओं में कोई अन्तर नहीं है । साहित्य में लघु, दीर्घ और प्लुत के आधार पर संगीत में क्रमशः एक, दो, और तीन मात्राओं को गिना जाता है । संगीत में एक मात्रा, एक का अर्द्धांश, चतुर्थांश, अष्टांश, तथा एक मात्रा को विस्तार करके एकाधिक मात्राओं का

१. ब्रजनिधि-ग्रंथावली, पुरोहित हरी नारायण शर्मा, पृ० २२३ ।

२. अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा-गणना तथा यति गति आदि से सम्बन्धित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छन्द कहलाती है ।”

हिन्दी साहित्य कोष, डा० धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित, पृ० २६० ।

३. हिन्दी छंद-प्रकाश, रघुनंदन शास्त्री, पृ० ४ ।

४. वही पृ० ५ ।